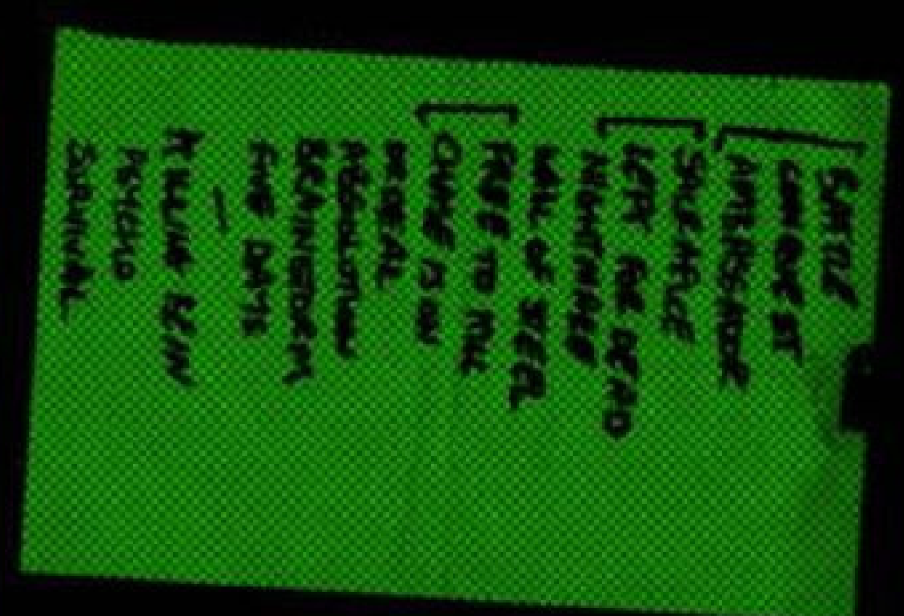

PUNK

TYPE IN PUNK
Mayo del 2009
1. Edición
Por **Aritz Aranburu**

VIOLENT WORLD
MEDIA OGRE
DIMENSION
MOTIVE
CAB DRIVER
STRANGLED GIRL
MY TYPE
CONCERNED CITIZEN
HUMAN SACRIFICE
ANGLE AGE
SICK DOG
PUNK CHURCH

MAKING TIME
SLOW DOWN
YOU DON'T GO AWAY.
PANTS & JACKETS
BAD TIME
IT'S ALRIGHT
TRANS & BOATS & P.
JUMPIN IN THE NIGHT
TERMINAL TOWN
TWIST AND SHOUT
PRETTIEST GIRL
NIGHTS ARE SO LONG
MILLION MILES AWAY
WAR ZONE
REPTILE HOUSE
FRIDAY ON MY MIND

DURANGO
LOBOTOMY
PSYCHOTHER
BLITZKRIEG
ROCK-N-ROLL
MIRACLES
SHOCK THE
ROCK-N-ROLL
SEDATED
SPIDERMAN
KKK
I DON'T
~~COMMANDO~~
SHEENA
ROCKAWAY
PET SEMATARY
STRENGTH TO
CRETIN
~~TAKE IT AS~~
SOMETHING
~~SEVEN AND~~
WARTHOG
CRETIN HOP
RAMONES
TODAY YOUR
PINHEAD

FAMILY
BACK PAGES

On Target
T.V. Life
Inc. Suicide
Babies
Victims
Held agnst.
Kill me
Rod Serling

WHITE GIRL
LYING ROAD
JESUS WASH
BAD THOUGHTS
BECAUSE I DO
SEE HOW WE ARE
VIGILANTE MAN
STAGE
NEW WORLD
CRITTER
TRUE LOVE
HOUSE I CALL HOME
I'M COMING OVER
I SEE RED
WHAT'S WRONG

Violent World
Wax
Dream Hits
Bad Love
Anti Anti Anti
Sleep in Safety
Concerned Citizen
Phantoms
Eye
45 Grave
My Type
The Plan

DESI
HAN
PARA

SECRET
COMMIE EYES
FORMING
RICHIE D.
LAND O TREASON
CAUGHT IN MY EYE
LET'S PRETEND
NO GOD
LEXICON DEVIL
MEDIA BLITZ
OUR WAY

DE SIEMPRE LAS SUBCULTURAS
UTILIZADO LA TIPOGRAFÍA COMO RECURSO
LA CREACIÓN Y LA PROPAGACIÓN
DE UNA IDENTIDAD Y UNA ESTÉTICA

Nada mejor que comenzar con unos ejemplos claros. Siguiendo un orden cronológico, están los años cincuenta con toda la cultura del jazz, toda la cultura hippie de los sesenta que con su lettering psicodélico fue extendiéndose, gracias a las portadas de discos, posters de conciertos y toda la prensa musical que movía. Una década más tarde el punk cultivo la tipografía cortada, anárquica y agresiva. Otro tipo de relación entre la música y la tipografía puede tratarse en el

LA TIPOGRAFÍA HA AYUDADO A BANDAS A ADQUIRIR SU PROPIA PERSONALIDAD

nivel individual del tipógrafo y la inspiración adquirida por la música a la hora de crear fuentes. La creación de fuentes tipográficas en ocasiones puede estar muy cerca de la música y más en la creación de fuentes para bandas de rock. Uno de los claros ejemplos se dio una década más tarde con la creación de las tipos rasgadas o rotas al estilo "grunge" que conecto directamente con al explosión de ese nuevo movimiento musical y estético en Seattle.

A lo largo de los años la tipografía ha ayudado a las bandas, productos y fans adquirir su propia personalidad y una identidad de presentación y marketing de cara al mundo.

Aparte de las comentadas anteriormente echando ojo a otras subculturas son de destacar las tipografías "góticas" y escritos caligráficos en el heavy metal. Fuentes de estrecha relación con los ordenadores o ciencia ficción entre los seguidores del techno o la música electrónica en general. Y el lettering del graffiti y las letras góticas en la cultura del hip-hop y el rap.

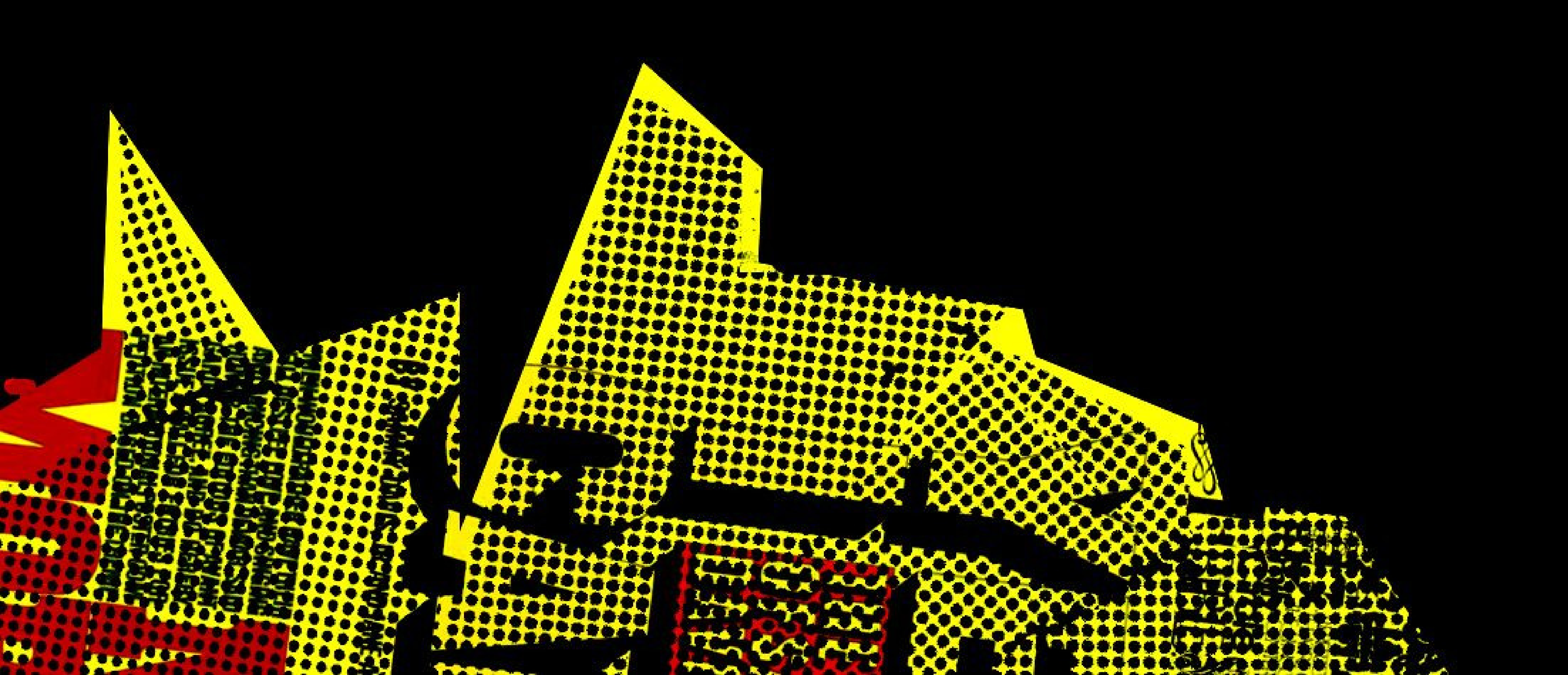
Portada del EP Wide Open de los Skids del año 1978. Banda de Punk/New Wave de Escocia.
Logotipo hecho con tipografía de recortes de papel, con los caracteres SS de "La Schutzstaffel" (escuadrón de defensa del partido Nazi) en alfabeto Rúnico. Muy habitual dentro de la tipologia punk como signo de provocacion.

DESPUÉS DE LOS
OCURRIERON
EN EL MUNDO DEL
Filton Royal

PUNK

AÑOS SESENTA ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES
TANTO EL EN MUNDO DE LA TIPOGRAFÍA,
ARTE Y EN EL MUNDO DE LA TECNOLOGÍA

FUERON ÉPOCAS DE GRAN EXPERIMENTACIÓN

1- Arte de Roy Liechtenstein, artista de culto del Pop Art.
2- Trabajo, de Herb Lubalin con la tipo Avant Garde comercializada por ITC.
3- El Apple I creado en 1975.
4- Fragmento de cartel de Victor Moscoso característico de la psicodelia de San Francisco.

5- Fr
6- St
jove
7- H
8- Fa
9- C
cem

Los años sesenta terminaron marcados por el Pop-Art y el Arte Psicodélico, manifestándose a través de una gran cantidad de carteles de enorme riqueza tipográfica. Que habían empezado a tomar un aspecto de poster aparte de cumplir con su deber de informar, de la mano de grandes cartelistas como Victor Moscoso o Peter Max. El movimiento hippie, el Lsd, el rock psicodélico de San Francisco y el festival de Woodstock dejaron paso a una época de gran experimentación, que la fotocomposición proporciona, creando un estilo contemporáneo de compresión de tipos llevándolos al límite de la legibilidad.
Entre otras cosas Letraset pone en circulación la "Letragraphica typeface" seleccionado por tipógrafos de todo el mundo. La fundición Tipográfica Nacional de Madrid compra la fundición Neufville de Barcelona

fragmento del catalogo de la ITC.
teve Jobs creador del Appe I en sus años de
nzuelo.
erb Lubalin.
amoso "I love NY" de Milton Glaser.
aracteres de la tipo American Typewriter
ercializado por ITC.

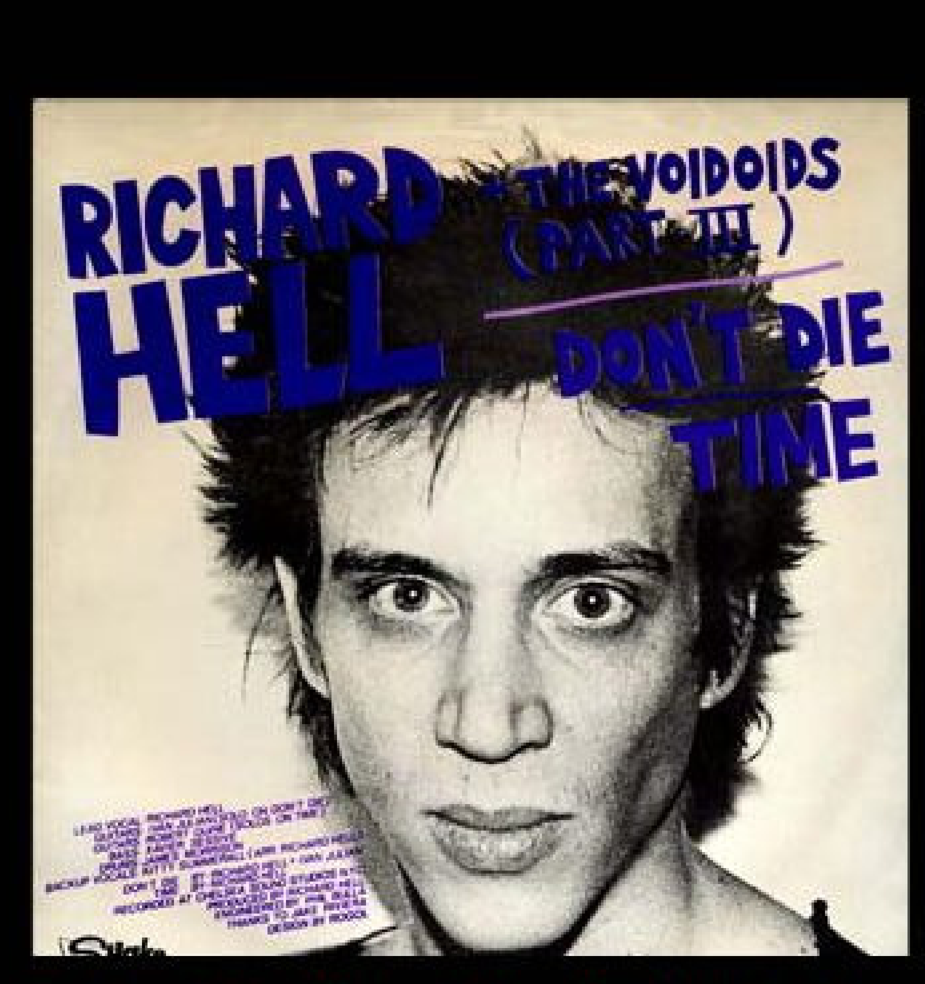

y el periódico The Times de Londres cambia su Times New Roman por la rediseñada Times Europa.
En 1970 Herb Lubalin y Aaron Burns crean la International Typeface Corporation (ITC) con el fin de comercializar nuevos diseños tipográficos que suministrarían a otros fabricantes de tipos y de composición tipográfica. Comercializando grandes tipografías como: Souvenir (Ed Benguiat 1970), American Typewriter (Joel Kaden y Tony Stan 1974) y el Avant Garde (Herb Lubalin 1964).
Milton Glaser diseña "I love NY" convirtiéndose en un símbolo iconográfico en todo el mundo. Adrian Frutiger diseña la Roissy para usarla en el aeropuerto de la ciudad.
En 1975 dos californianos llamados Steve Jobs y Steve Wozniak diseñan Apple I revolucionando la creación de tipografías mediante formulas

matemáticas en forma digital empezado por la firma alemana Hell en 1965.
Con la llegada de la mitad de los años setenta un nuevo movimiento anárquico empezó a emerger entre la juventud de Nueva York, y más notablemente por las calles de Londres, para más tarde extenderse en todo el mundo. Un nuevo tipo de arte se creo entre la juventud asqueada. La tipografía se convirtió en un arma para provocar, impactar y romper con lo tradicional y más con los hippies que cantaban por la paz. Ya bastaba de cantar y hechar florecitas por la paz. Llegaba la hora de la guerra para conseguir esa libertad. Posters, portadas de discos, panfletos, paredes pintadas, folletos con pinta de haber sido reciclados varias veces, impregnados de tipografía caótica y collages de palabras e imágenes. Una actitud agresiva hacía la expresión…la libertad en el diseño había sido redescubierta…nacía el PUNK.

Portada del EP de Richard Hell and The Voidoids de New York. Uno de los ejemplos del precursor del punk. Tipografías a mano, recortadas y fotos en b/n.
Richard Hell fue una de las grandes influencias para el manager de los Sex Pistols, Malcolm McLaren, a la hora de llevar a Londres lo que sería la futura estética punk.

Desde 1971 los New York Dolls y sus famosas letras de pintalabios son otros de los claros ejemplos pre-punk.
La ropa de mujer y la heroína hicieron que la propovación se combirtiera en su mayor arma más transgesora.
Uso de tipografías de revista de peluquería, maquillajes de mujer (desprendiendo más "gramour" que los futuros punks). Colores rosas, pelucas, travestis, svásticas,..
El situacionista Malcolm Mclaren empezó con ellos en trabajos de manager. Sus portadas, letras provocativas y actitud descarada serían gran influencia también para los jovenes londinenses pocos años después.

EL PUNK ES ARTE,
Y LA TIPOGRAFÍA
UNA DE LAS BASES IMPORTANTES
DE ESE ARTE

FIGHT-039

PORTLAND CITY

PUNK ASSEMBLAGE

VOL. 1

Arte punk en flyers de conciertos Japoneses. La tipografía como elemente principal llevado hasta el extremo: recortes de periódicos, caracteres rotos, tipografías superpuestas... Carteles que parecen haber sufrido la explosión de una bomba atómica, caracteristicos del estilo de d-beat punk japones rapido, sucio y destructivo con gran influencia de bandas inglesas como Discharge o Amebix.

Arriba portada estilo punk de tipografías recortadas de cuerpos y estilos diferentes como el trabajo influente de Jamie Raid. Le envuelve una estética anarko-punk por los parches, tachuelas y el contrastado crudo blanco y negro.

Habrá a quienes les resulte absurdo tan sólo el hecho de tratar de relacionar los conceptos de arte, tipografía y Punk, especialmente aquellos que no conocen o no comprenden lo que es el movimiento Punk, pero en realidad no tiene nada de absurdo ni de ilógico decir que el Punk es arte, y la tipografía es una de las bases principales de ese arte. El uso sin prejuicios de las tipografías, el mezclar diferentes familias, pesos y cuerpos, las texturas de las fotocopias, los collages, la cinta adhesiva y los rótulos manuscritos, son algunos de los recursos que han sido asimilados por el punk.
Pero antes e empezar a hablar de el Punk en sí, de años, nombres, bandas, personas y todo lo que ha influenciado conviene echar la mirada atrás y ver que el Punk puede encontrarse en muchas de las escuelas y corrientes artísticas a través de la historia, como en el Renacimiento(Siglos XV y XVI), el Romanticismo (S. XIX), las ideas tipográficas de destrucción de formas del Constructivismo Ruso, y otras… Pero especialmente donde encontramos mayor similitud es en aquellas grandes corrientes artísticas, innovadoras, rebeldes, revolucionarias e irreverentes del Siglo XX, como lo son el DADAISMO, y el SURREALISMO.

Cantante de la banda californiana de hardocre-punk de los ochenta Youth Brigade

Obra de denuncia de Gee Vaucher, artista punk, muy habilidosa con en collage. En este caso usa un recurso gráfico muy usado en el Punk, los recortes de prensa.

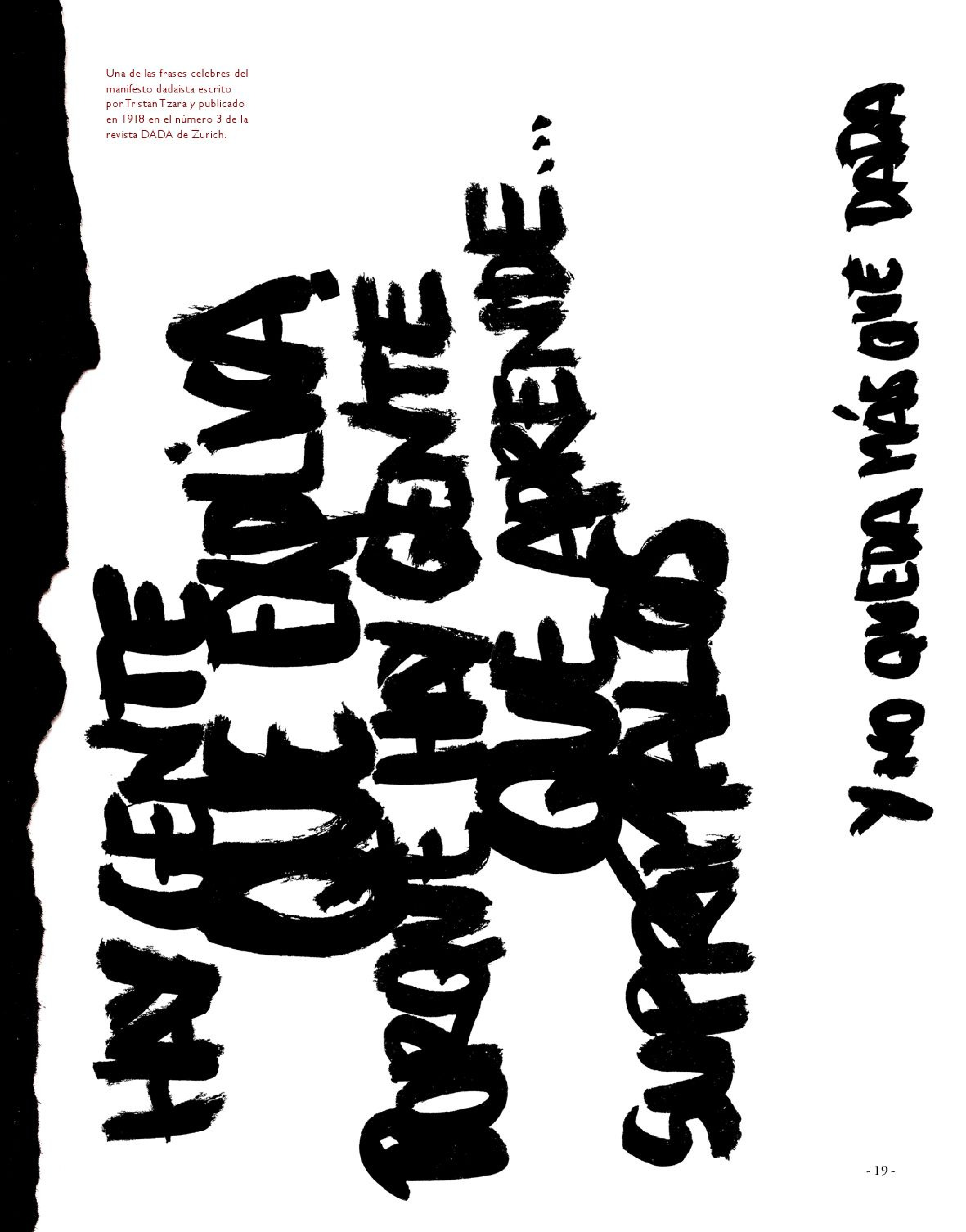

DADAISMO

El dadaísmo que nació de la absurda e inútil matanza fraticida de la primera Guerra Mundial, también nace de la hipocresía social y de lo ilógico de la realidad imperante de los años de 1916, 1917. Como respuesta a todo esto, surge el movimiento nihilista llamado Dadá. Tristán Tzara fue quien bautizó a esta corriente que niega cualquier tipo de norma estética, inventando un juego libre de formas y colores, una tipografía sin finalidad de informar pero su libertad simbólica con variación de caracteres y letras que varían drásticamente en su tamaño y grosor expresando un gran dinamismo visual. La poesía tiene un lenguaje incoherente que se destruye así mismo. En las poesías de Hugo Ball se combinaban diferentes tipos de letra de manera aleatoria y desatinada, parodiando la forma poética.
Todo esta permitido. Nada es lógico; su primera expresión: la insolencia, la denuncia, el insulto, en el que Marcel Duchamp, Hans Arp, Soupault, Marx Ernst, Tzara, Antonin Artaud, André Bretón, y otros se especializan. Dada es un

Izq. foto de Samuel Rosenstock, más conocido como Tristan Tzara, poeta y ensayista uno de los fundadores del dadaismo junto a Jean Arp y Hugo Ball entre otros.
Drch. uno de los trabajos insignia del Dadaismo a cargo de Theo van Doesburg (1883-1931) y Kurt Schwitters (1887-1948). Titulado Pequeño atardecer Dada (Kleine Dada Soirée) de 1922. Actualmente expues en el Museo de Arte Moderno de New York. El cartel hecho solo on tipografía es claro ejemplo del movimiento: sin leyes, sin normas, sin limitaciones, sinenseñanzas. Cuerpos diferentes, caracteres sueltos, familias diferentes, superposiciones,... todos mezclados expresando la libertad del arte y la expresión. Muchas similitudes e gran influencia para el punk años más tarde.

Una de las frases celebres del manifesto dadaista escrito por Tristan Tzara y publicado en 1918 en el número 3 de la revista DADA de Zurich.

stamos en
de todos
buscamos
manifiesto
por

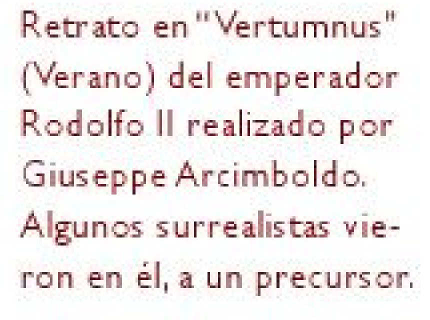
movimiento antiliterario, antipoético y antiarte, que termino en ser anti-él-mismo, pues llegó el momento en que Dadá se atrapó así mismo en un callejón sin salida y agoto todas sus posibilidades, murió como tantos dadaístas, por su propia mano.
Al dadaísmo le debemos el collage, los murales, el fotomontaje, la expresividad tipográfica derivada de experimentos futuristas que exploraron artistas como Kurt Shwitters o Raoul Haussmann, expresión tipográfica libre, sin reglas ni leyes. Y sobre todo, el haber sacado al arte de los museos y de las casas de los burgueses. Lo hicieron popular. El arte no les pertenece, el arte es para el pueblo, para la gente, para que todos lo contemplen.
"Hoy todo vuelve a empezar, es fabuloso renuncien a todo..."Bretón. Así pues de las cenizas de Dadaísmo nació, el Surrealismo.

SURREALISMO

El surrealismo no es un capricho intelectual; nace de un asco al mundo, como el punk, de una angustia desesperada ante la condición del hombre humillada sobre la tierra."Vivimos como si al nacer apestara ya a muerte" Así pues, al igual que el Dadaísmo, el Surrealismo sigue siendo la respuesta ante la sociedad, ante esa condición humillada del hombre sobre la tierra. Nace también de una esperanza sin limites y de una gran fe en la posible transformación del hombre. El lema fundamental del Surrealismo es la idea de una vida más rica, más bella y más profunda de la que viven la mayoría de los hombres.
Y la mayor parte de las acciones surrealistas desde el delirio verbal, hasta la pasión erótica, tienden a ensanchar el dominio del hombre y a enriquecer su universo. Una de las posturas más representativas e importantes es el rechazo a todos los limites que definen la condición humana, y una toma de conciencia. Las nociones de ley, de naturaleza humana, la división entre bien y mal, entre alma y cuerpo, son rechazadas como tantos otros conceptos que para los surrealistas impedían ir mas allá de lo posible.

Retrato en "Vertumnus" (Verano) del emperador Rodolfo II realizado por Giuseppe Arcimboldo. Algunos surrealistas vieron en él, a un precursor.

Andre Bretón, escritor francés, conocido como el principal impulsor del movimiento surrealista.

EL MOVIMIENTO PUNK

Así mismo por lo que, el Dadaísmo y el Surrealismo naciera, iguales o similares motivos dieron luz a ese gran conglomerado de ideas, anhelos, sueños y actitudes que hoy conocemos como el movimiento PUNK, tan difamado, atacado e incomprendido, muchas veces hasta por quienes se dicen o se dijeron punks.

El Punk fue el producto de una sociedad sin futuro, de una grotesca, ficticia y tiránica realidad como presente, y un pasado lleno de mentiras que parecía no tener sentido. De una juventud reprimida, con una vida artificial llena de valores y tradiciones superfluas y rígidas.

Una juventud aburrida y asqueada de la moda y de las estrellas de rock de su hipocresía, de su glamour, y de su excesivo lujo; por lo que para nada se podrían identificar con ellos, puesto que la mayor parte de quienes adoptaron esa nueva corriente de expresión y forma de vida eran personas de clase media y baja, golpeados por la crisis, el desempleo, la miseria, y otros problemas sociales que antagonizaban por ejemplo con la forma de vida de la reina de Inglaterra y de la

EL PUNK RETOMA LOS INICIOS DEL ROCK CON MENSAJES DIRECTOS Y CRUDOS

familia real, la vida de las clases altas y el estilo de vida que les mostraban por televisión.
El Punk retoma la simplicidad de los inicios del rock, con mensajes directos y crudos
En la actitud desde sus inicios muestran una gran preocupación por llevar a la práctica sus anhelos y su ética. Al igual que el Dadaísmo el Punk, especialmente en sus inicios, como respuesta a esa gran hipocresía imperante

muestra una actitud nihilista donde la insolencia, la denuncia y el insulto eran parte esencial de su léxico durante en día a día.
En su ética e ideología existieron diferentes grupos y corrientes que fueron evolucionando, florecieron desde las más idiotas y ficticias corrientes como el punk como moda, ansias de querer llegar a ser una estrella del punk por fama y dinero y ser productos creados por grandes discográficas.
Corrientes más nobles y loables, como la hoy denominada Anarco-Punk, con una gran preocupación por el problema del sinsentido de la vida, pacifistas, vegetarianos, luchando por los

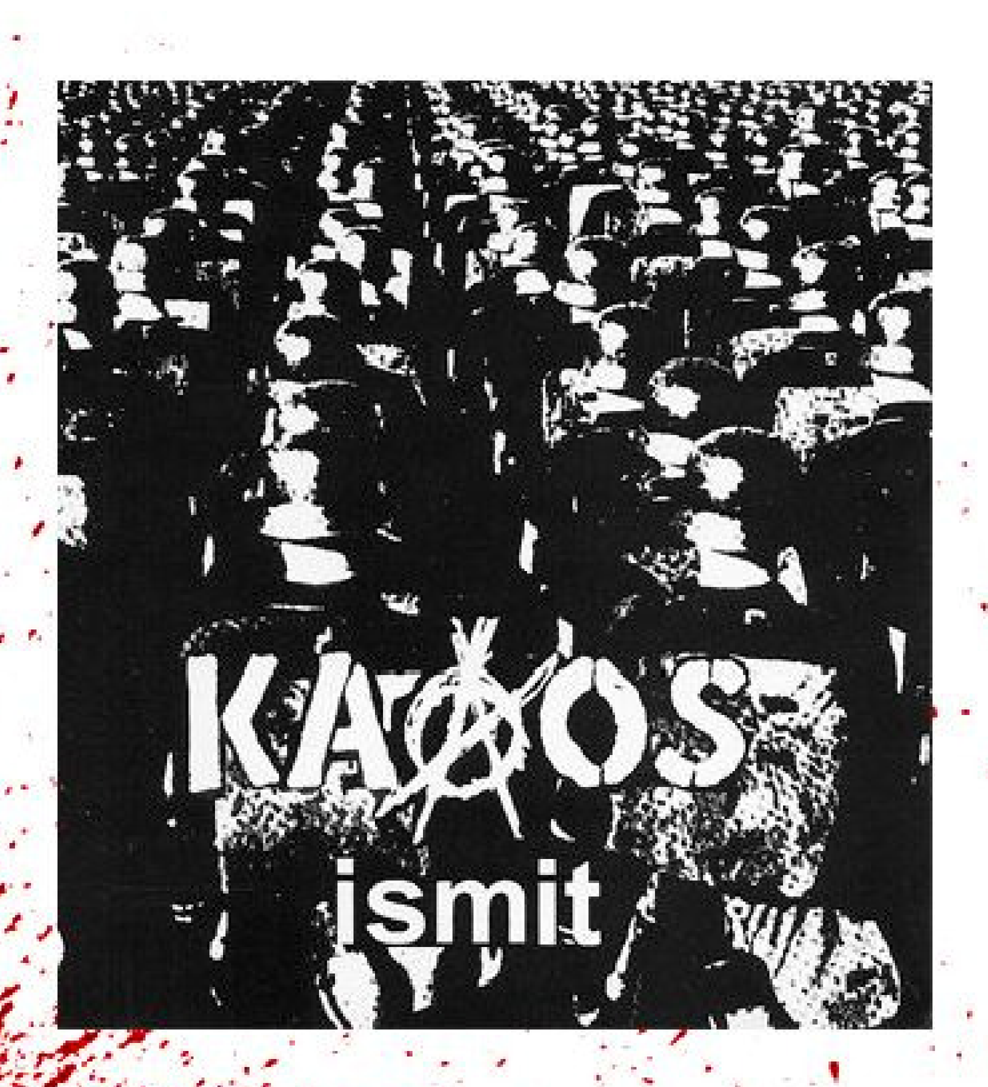
Recortes de fotos de la banda Japonesa de Punk/New Wave The Plastics

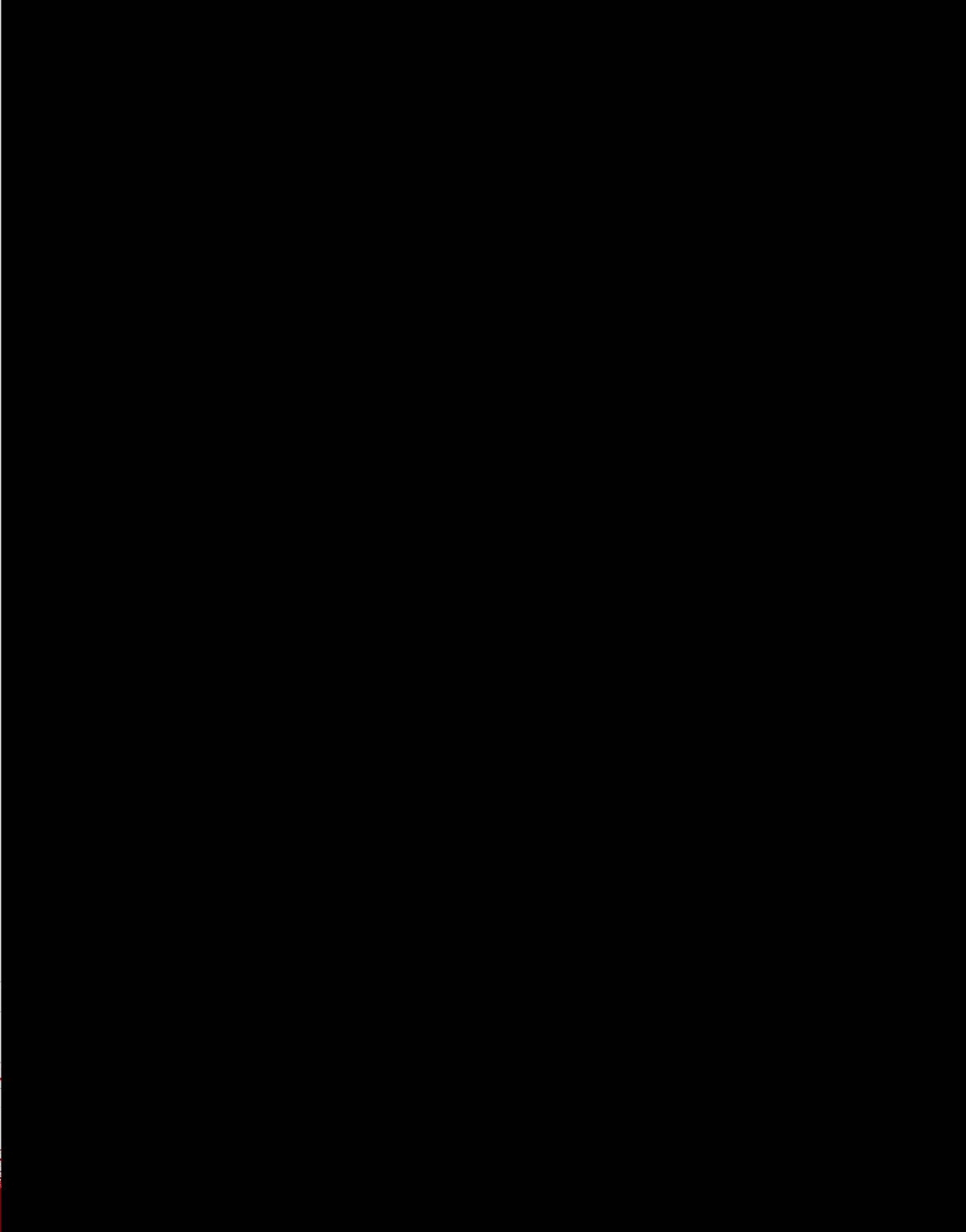
derechos del ser humano, por los derechos de los animales, siempre con una oposición total a la opresión y al autoritarismo. O corrientes como el Hardcore-Punk, más agresiva pero con una actitud más positiva y activa a la vez.
Este libro está divido en tres de esas corrientes: El Punk del 77 la primera oleada de punk en New York y Londres. El Anarko-Punk, surgido en esa época también en Inglaterra y con gran desarrollo en los años posteriores con grandes influencias en Japon, Escandinavia, Brasil, Estados Unidos,... Y el Hardcore-Punk, surgido en Estados Unidos hacia 1980 que gran influencia en Europa.
Hay una diferencia tipográfica entre las tres secciones. Se puede hacer distinción entre los recortes de prensa y colorines de Jamie Reid, las tipografías agresivas y de stencils de las bandas anarko-punks y el uso de la tipografía más clara y positiva del hardcore.
Y para terminar estas divisiones está claro que son solo simples etiquetas que alguién se inventa y que solo sirven para clasificar y diferenciar cosas, usar un nombre para referirse a varias bandas ya sea por su música, actitud, o zona de gestación. Etiquetas muchas veces inventadas para comercializar cosas y para el bien de las grandes discográficas.
En el fondo todo es Punk, es una forma de ver las cosas, de hacerlas o dejar de hacerlas. Una actitud.

1- Portada del single Upstar't de la banda Inglesa Angelic Upstarts. Una de las bandas pioneras de punk-oi! de 1977. Tipografías de la primera oleada del Punk de 77 de gran influencia de Jamie Reid, collages de recortes de prensa de diferentes caracteres, cuerpos y grosores.
2- Cartel de concierto de Hardcore de Minor Threar, SSDecontrol, Negative FX y The Proletariat. Como es habitual mucha tipografía de palo seco algunas más o menos manipuladas, con poco espacio entre letras con nota de "All Ages" más grande que las bandas, mostrando claramente que se trata de un concierto apto para todos los públicos, cosa habitual en los conciertos de hardcore americanos por el público joven atraído y por las leyes de mayoria de edad establecido apartir de cierto hora en los locales de los shows.
3- Portada del disco Ismit de la banda anarko-punk/hc de Finlandia Kaaos. Fotos impactantes en blanco y negro contrastado y tipografías de estencil habituales en bandas anarko punks.

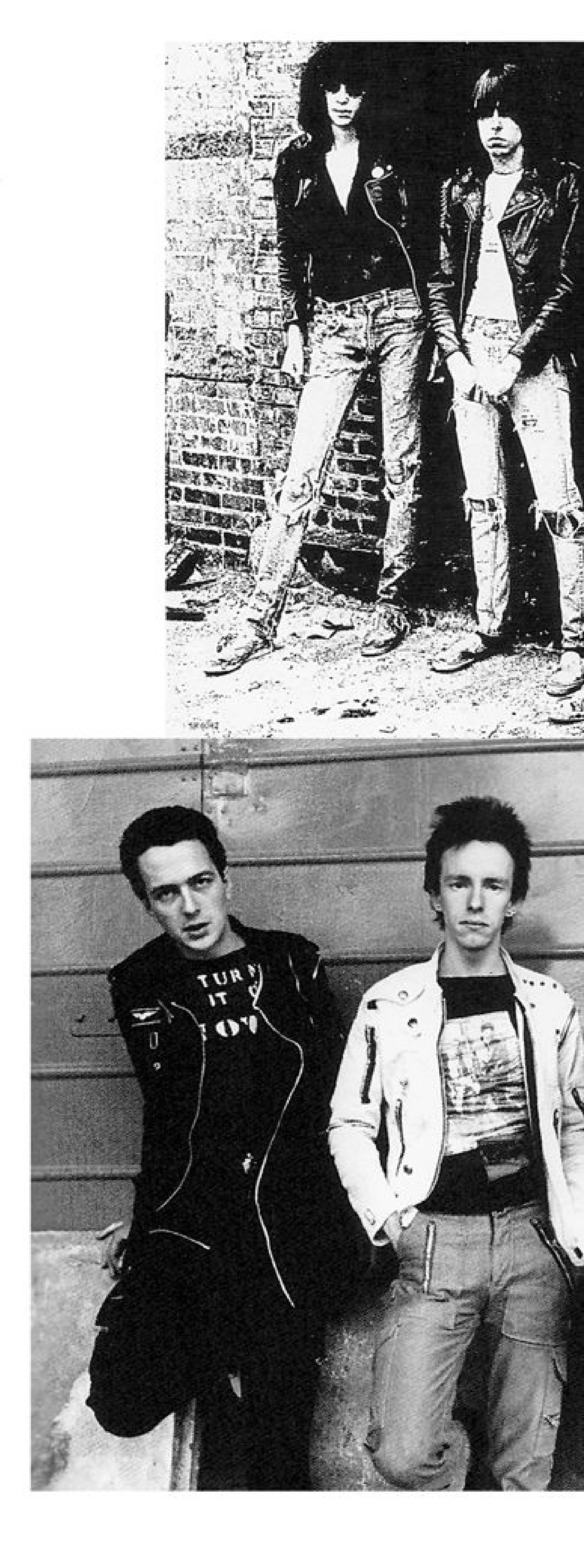

PUNK

PUNK DEL 77

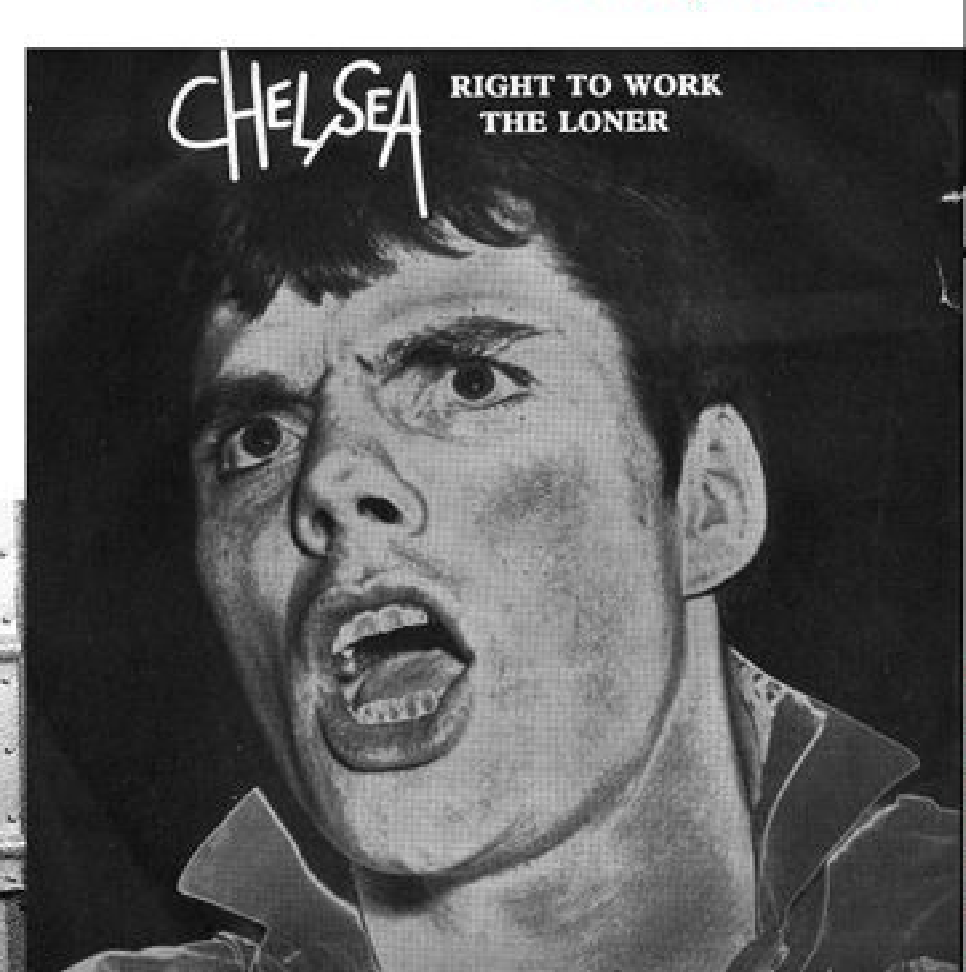
Londres y Nueva York, que se habían convertido en el estímulo de las nuevas tendencias culturales, la crisis del petróleo sumada a otros factores habían traído como resultado una importante desocupación, crecimiento de los barrios pobres, falta de respuestas y la perspectiva de un horizonte negro a aquellos sueños de realización que habían sido la meta de las generaciones anteriores.
La distancia entre la producción cultural y la realidad a la que se enfrentan muchos jóvenes de la generación de esa época se fue haciendo tan evidente que la grieta comenzó a originar un emergente. Algunos invirtieron el dinero, que les daban en las interminables colas de desempleo, en una guitarra. En los garajes se empezaron a escuchar ruidos, los chicos no tenían ni tiempo ni dinero para aprender lo que la sociedad decía debía saberse para empuñar un instrumento. Las guitarras se convirtieron en fusiles, tenían mucho que decir y para eso no hacía falta tener una voz privilegiada sino todo lo contrario, una voz que gritara realidades.
Y entre todo aquel movimiento, un nombre: Malcolm McLaren. Atraído por el movimiento Internacional Situacionista, que promovía actos absurdos y de provocación, como medio de la promulgación de los cambios sociales, y viendo lo ocurrido en París en el mayo del 68. Tomo en New York las bases del producto

Arriba una foto del gran producto llamado Ramones. Pioneros de la escena Punk en New York con estética más que característica y de gran influencia a muchas bandas.
Abajo otra foto de otra mítica banda,The Clash, muy críticos con la sociedad, con su música como arma para intentar realizar la revolucíon.

Esos recursos baratos hicieron que años después en España también se recurriera al sistema económico barato y actitud punk de hacer las cosas a mano. Cartel para un concierto de Kortatu y IV Reich.

Portada der la banda Londinense Chelsea creado en 1976.A pesar de que estéticamente no transmitían tanta agresividad vemos tipografías hechas a mano en el logotipo mostrando esa rabia que ha dentro

LA CRISIS ECONÓMICA SUSCITÓ EL USO DE RECURSOS TIPOGRÁFICOS DE COSTE MÍNIMO

Tipografías muy urbanas. Las pintadas, las drogas, la sangre y los baños de los bares eran puntos de inflexión entre la juventud. Desde Londres las influencias surcaron todos los charcos. En España Euskadi, Cataluña y Madrid fueron las grandes influidas.
Con la llegada de la heroína a cargo de la Guardia Civil hizo que mucha gente de una generación entera se viera enganchada. Siempre han ido muy juntas las drogas y el punk. De ahi la creación de tipografías decayentes y degradadas como arma de expresión.

comercializado llamado punk que crearía después.
Malcolm fue manager de los New York Dolls a principios de los setenta y vio el movimiento que surgía allí entre bandas como los Ramones, Dead Boys, Television, Patty Smith etc. Atraído por la estética de imperdibles y ropa de cuero de Richard Hell, integrante de los Dolls, volvió a Londres a crear la revolución dirigiendo a cuatro jóvenes desempleados de barrio que más tarde se llamarían los Sex Pistols. Más bandas como los Damned, Buzzcocks, Adicts, UkSubs etc salía de los suburbios de Londres para influenciar a jóvenes rabiosos de todo el mundo.
Mientras McLaren conseguía un contrato con la firma multinacional EMI, creando la controversia más tarde por romper los ideales del punk, seguía dedicándose también al diseño de moda en su sex-shop de Londres. Pero aunque se dedicara a la moda, sus iniciaron estuvieron en varias escuelas de arte británicos donde coincidiría con uno de los nombre más usados dentro del diseño punk llamado Jamie Reid.

El carácter y uno de los principales lemas del punk "hazlo tu mismo", hace que sea un mundo totalmente "underground", y teniendo el cuenta las miles y miles bandas en todo el mundo y mayoría de autores anónimos hace que no se puedan establecer piezas clave ni grandes tipógrafos ni diseñadores unos por encima de otros. Pero si que han habido nombres, ya sea por sus diseños o por la fama de las bandas a las que representaba, que se han repetido en muchas ocasiones.
Junto con Jamie Reid los primeros trabajos de grandes tipógrafos como Neville Brody o Peter Saville, cartelistas, diseñadores o ilustradores como Art Chantry, Barney Bubbles, Pushead, Gee Vaucher, Raymond Pettibon, Winston Smith, etc han influenciado mucho en lo que será el diseño punk y en sus grandes tres formatos que son el diseño de discos, los flyers y los fanzines.
Cada uno de los formatos con una gran experimentación tipográfica de gran fuerza y gran influencia para grandes manejadores de la tipografía posteriores como David Carson.

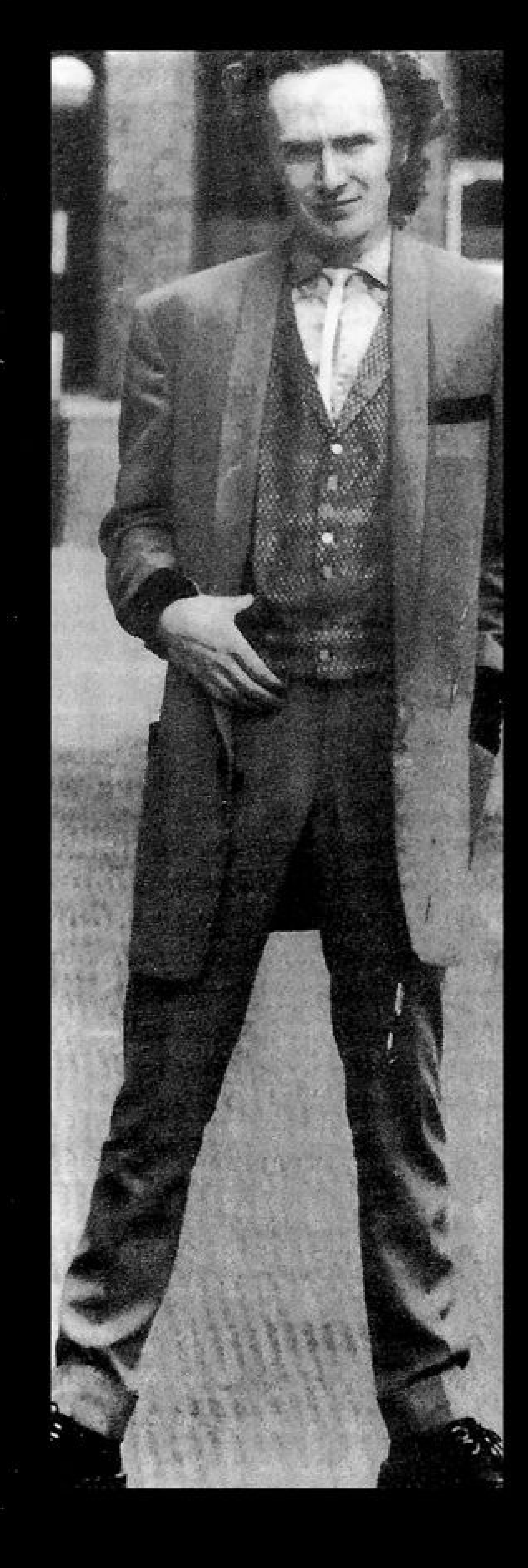

Foto de Malcolm McLaren en las calles de Londres cerca de Tienda Sex-Shop, lugar de encuentro para muchos punk del entorno y cuna de los Sex Pistols. Para muchos este hombre es el gran impulsor del movimientos. Está claro que aunque él no actuara como tal por la demacrada situación de la juventud y las influencias musicales se crearía el punk. Pero por decirlo de alguna manera fue el quien trajo la ropa de cuero, camisetas rotas, imperdibles y demás modelos estéticos a los primeros punk, aparte de llevar a los "pistols" a fichar por una multinacional.

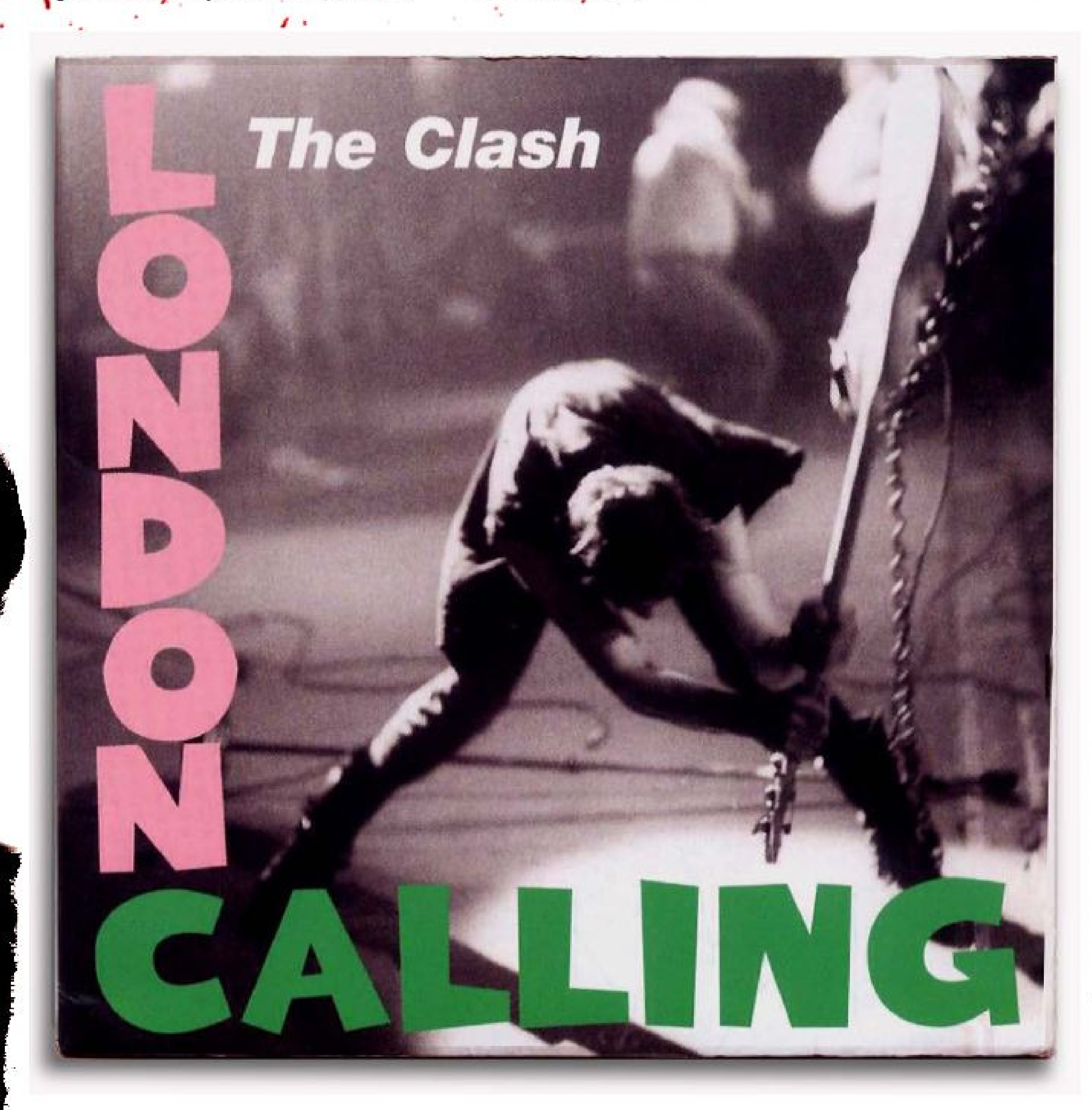
Los discos, de vinilo mayormente, han sido una de las piezas claves dentro de la tipografía en el punk. Ya sean LP's, EP's, 7pulgadas, 12 pulgadas, de mayor o menor tamaño es una pieza donde la tipografía tendrá su protagonismo a veces mayor y otras veces menor, pero siempre estará ahi ya que se trata de piezas de packaging por decirlo de alguna manera. Piezas que informan de lo tienen en su interior y dan una personalidad y una forma de ser a toda la banda.

En años desde las portadas de discos de Jazz han tenido mucho protagonismo y mucho que decir las portadas de discos.

En el Punk, o más tarde New Wave, gente como Jamie Reid, Barney Bubbles, Neville Brody o Peter Saville destacó cada usando creando sus estilos y tendencias. Desde recortes de prensa provocadoras, hasta tipografías de gran calidad trabajadas con mucha clase.

The Undertones, banda de Punk rock de Irlanda del norte formados en 1975. Sus portadas no transmiten esa agresividad punk comparado con otros. Fuentes de palo seco monopolizan tanto su logo como la mayoria de sus portadas. Caracteres bold o letras condensadas. Buen uso de la tipografía que deja relucir la influencia Suiza. Las protadas van acordes con su música punk con toques pop de letras adolescente que no paran de hablar de chicas y de verano. Aunque en el fondo siempre con una clara actitud punk.

Disco clave en la historia del punk, el London Calling de los Clash. Se aprecia una influencia del estilo de Jamie Reid en el uso de los colores de la tipografía. Caracteres de estilo más comic pero con una foto con mucha fuerza que contrasta con las letras transmitiendo esa reveldia y actitud

Los Jam siempre han sido una banda separada de la escena Punk. Su actitud Mod y algún que otro encontronazo con miembros de los Sex Pistols y los Clash icieron que se separaran un poco y incluso se rieran de la hipocresía punk en sus letras. A pesar de todo esto sus portadas transmiten gran espiritu punk, tipografías de esprai pintando los baños de todos los bares de la ciudad y tijeretazos en las fotos.

Disco Tomorrow Girls de los UK Subs, banda de punk londinense formados en 1976. Aparte de las tipografías de palo seco y de estilo comic vistas antes el lettering a mano es otra de las principales características del estilo punk. El titulo del disco transmite esa fuerza y esa rabia que parecen letras hechas por alguién enfadado con el mundo.

Nacido en Croydon Inglaterra, en 1947, fue el creador del arte de los Sex Pistols desde 1976 a 1979, fueron en gran parte responsables del discurso punk surgido en Inglaterra.
Esta juventud aburrida, asqueada de la moda y de las estrellas de rock hipócritas y glamorosos adoptaron una nueva corriente de expresión y forma de vida, dando lugar a una nueva ruta de expresión tipográfica.
Así fue como Jamie Reid aprendió un lenguaje, el visual, y el de los slogans, para articular sus angustias e ideales. En 1973, con el fin de comunicar sus mensajes mediante la combinación del arte, la política y el diseño, co-fundó el Suburban Press " un periódico local de espíritu combativo y anarquista que criticaba agudamente la planificación urbana de Croydon. Suburban Press , no sólo editaba un periódico bajo el

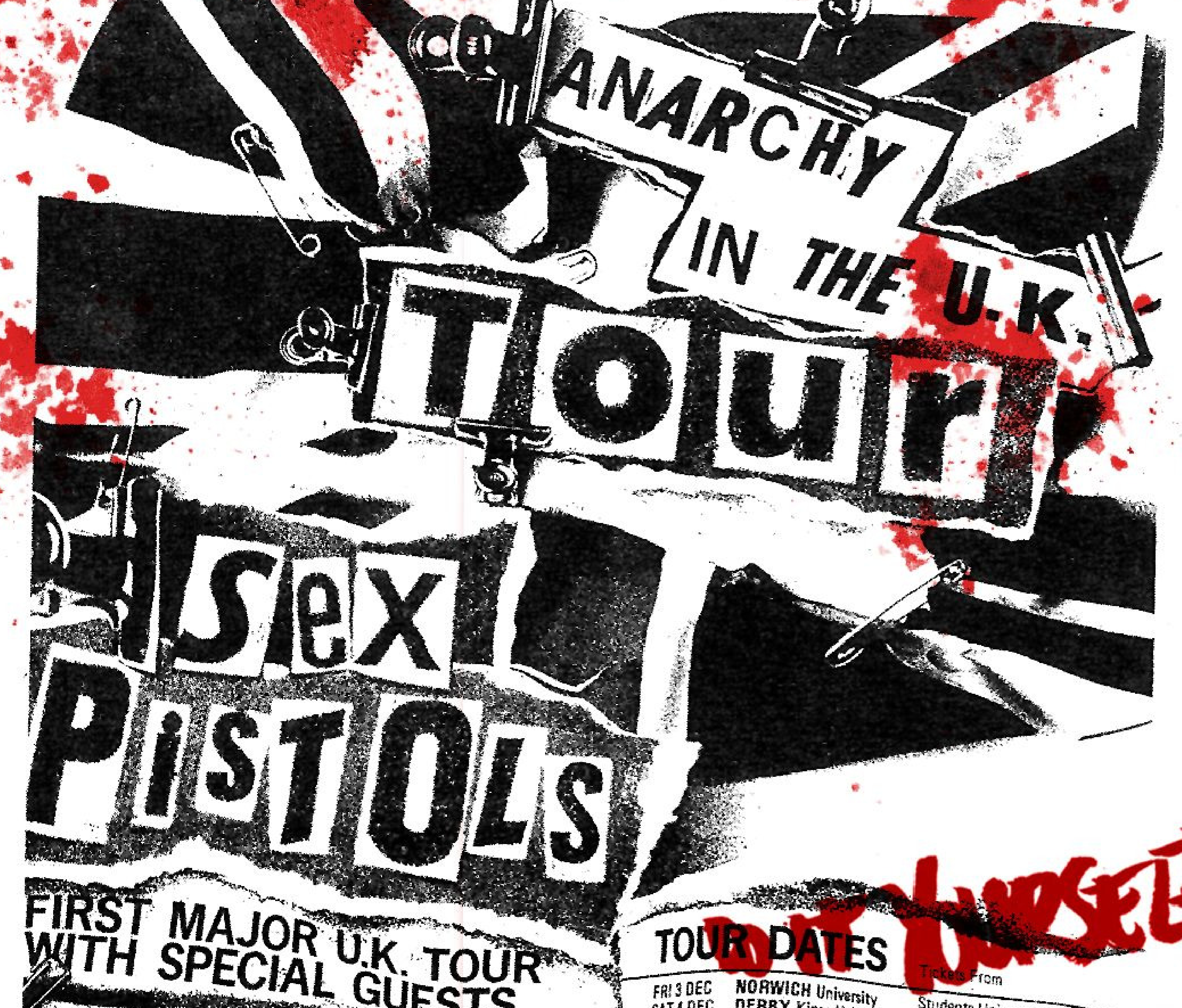

Fotos de los tres de los componentes de los Sex Pistols, Johnny Rotten a la voz, Steve Jones guitarra, y el joven Sid Vicious al bajo.
Drcha. una de las obras más conflictivas."Dios salve a la reina" y en nombre del grupo pegados encima de la cara de Isabel II. Nadie se abría imaginado hasta la fecha el usar la foto de la reina como símbolo de provocación.
En rojo dos de las muchos slogans que impartia Jamie por las calles de Londres.

mismo nombre, sino que también sacaba panfletos y contaba con su propia imprenta, con la cual imprimían material para otros colectivos radicales.
Reid fue muy hábil en la utilización de recursos tipográficos para construir sus mensajes directos. Pero su verdadero talento residía en su capacidad de crear y lanzar esos mensajes y slogans que calzaban justo en el movimiento punk: "dinero del caos", "nadie es inocente", "nunca confíes en un hippie", ,"Oferta especial, durante esta semana el local recibe a ladrones" o "Ahorre petróleo, queme sus coches" eran algunas consignas que Reid difundía a través de pegatinas incluidos en el Suburban Press como parte de su campaña social, a favor de los grupos squatters, prisioneros políticos, el movimiento negro y el feminista.
Cuando la aventura de Suburban Press terminó comenzó sus primeros trabajos de diseño para los Sex Pistols. Dentro del diseño de portadas y el uso de la tipografía existe un elemento importante: la experimentación, ya que gracias a este ejercicio se han logrado quebrantar reglas y se han impuesto otras maneras de resolver los procesos del diseño creando así nuevos códigos de entendimiento al momento de representar lo musical por medio de la imagen.
Esta experimentación ha sido de gran ayuda en la evolución del lenguaje visual y lenguaje musical.
La razón de la amplia difusión de su técnica era sencilla de entender, su diseño se caracterizaba por utilizar tipografía tosca y recortada, fotos de las bandas, trabajando sobre periódicos recortados, haciendo uso

Cartel de la gira de los "Pistols" con los Damned y los Heartbreakers. Además puro estilo Jamie, banderas de Gran Bretaña, recortes de caracteres y sin cuadriculas ni leyes. Pura provocación para la época.

El trabajo que llegó a los medios de todo el mundo. Es la portada del unico disco de los "pistols" Never mind de bollocks. Al parecer un trabajo sencillo pero donde Jamie sintetizo todo lo queria transmitir en u par de colores y unas letras. Mezcla de tipografias con serif y sensa serif, con el nombre con letras de recortes de diferentes grosores y tamaños. Tres tipos de letras mezcladas entre si sin tapujos, desafiando todo lo establecido y todo lo bonito y correcto. Esa era la actitud. Y para colmo dos colores que no pegan con nada, un amarillo y un rosa chillones, que llaman la atención desde kilometros y que son casi imposibles de conjugar. Si no quieres retar al mundo claro. ww

de colores chillones como el rosa, amarillo o plata y frases con doble sentido, ingeniosas mezclas de collages y de alteraciones de obras o elementos ya existentes, haciendo uso de palabras y letras recortadas de la prensa, así como creando sus propias tipografías, Parte fundamental de esta estética era que la legibilidad, no se tomaba en cuenta, sino que importaba más el sentimiento y el concepto que se transmitía con el diseño… Cualquiera podía hacerlo. Bien o mal, pero era capaz de intentarlo sin miedo.
Reid en la portada del sencillo God save the Queen (Dios salve a la reina) realizo este tipo de ejercicios con la fotografía de la reina Isabel de Inglaterra, al intervenir sus ojos y boca con tipografía recortada.
Este tipo de diseño que estaba en contra de lo armónico, estético y profesional, fue considerado una imperdonable ofensa estética por muchos diseñadores establecidos. Reid ejerció una gran influencia en diseñadores del post punk; también lo hizo con el proceso del diseño en particular: fue el primero en lograr adaptar el espíritu del movimiento punk a las posibilidades del Diseño Grafico, impulsando una nueva generación en el diseño,
Reid redefine algunos de los principios del lenguaje tipográfico moderno, impulsando la independencia y la democratización de la producción gráfica a través de soportes y procedimientos baratos o potenciando los aspectos creativos e ideológicos frente a la habilidad, la técnica y el concepto del buen gusto.
Pero quizás, la principal aportación cultural del punk, resida en su carácter iconoclasta, en su tendencia a combatir sistemáticamente cualquier forma de tradición y autoridad, bajo el eslogan de:

"Do it your self, Hazlo tu mismo".

DISTINTO
DECADENCIA
VICTIMA
El asalto
JHONNY SEX
BAJO
sexo
tesoro
dimisión?
VOZ
seguido
RAYO LASER
fuego
CRIMEN
TODO
policial.
MAS
DESAFI
tiempo
LIBERACI
NUNCA
ANTASMA
Destruir
Despacio
RUIDO
100 millones
USTED NO
IMPORTANTE:
ENEMIGO
Todo mata.
SUS MANOS
Desastre
MI REPUTACIO

El collage de recortes de prensa fue uno de los aspectos más influenciadores de los trabajos de Jamie Reid en todo el mundo. Siguiéndo con los ideales es una manera barata de crear carteles de gran impacto visual por la mezcla de muchas tipos direfentes y la fuerza que toman todas juntas.
En la foto, el interior de un LP de la banda catalana Kangrena. Uso de los carácteres tipográficos de mcuah fuerza con foto de blanco y negro contrastada.

BARNEY BUBBLES

SU DISEÑO TENÍA MÁS QUE VER CON LA EMOCIÓN EN LA COMUNICACIÓN QUE CON LA RAZÓN

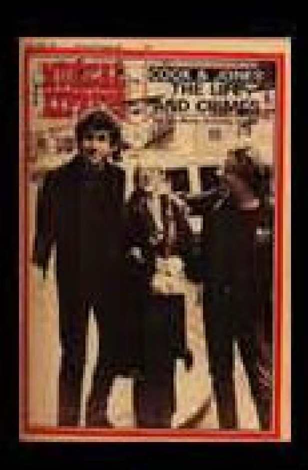
Barney Bubbles fue un diseñador punk, pero sus diseños de alejaban bastante del estilo de otro grande que era Jamie Reid. Sus diseños no partían de una perspectiva punk. Colin Fulcher más conocido por el sobrenombre de Barney Bubble fue un radical y coloso diseñador británico de los años 70 y 80. El trabajo de Barney se centra mayormente el la portada de carpetas de discos de vinilo. Para artistas de diferentes estilos musicales desde punk, new wave, pop etc…pero siempre mostrando en su trabajo ese espíritu que le invadía.
Su transtorno bipolar hizo que se suicidara en 1983 con 41 años.
En sus inicios llego a ganar un diploma nacional de diseño en el colegio de arte Twickenham. 1963 trabajó durante bastante tiempo con un tipógrafo de claro estilo Suizo, que fue quien le enseño todo lo que sabía de la utilidad y el funcionamiento de la tipografía. Más tarde se unió a un grupo de diseñadores semiprofesionales

Logotipo de Stiff records. Sello de Londres donde Barney saco todo su ingenio y creatividad para hacerse un hueco dentro de los diseñadores ingleses. Fue en el sello donde hizo portadas de discos para los Damned, Elvis Costello y demás. Portadas las cuales serían culpables de su éxito

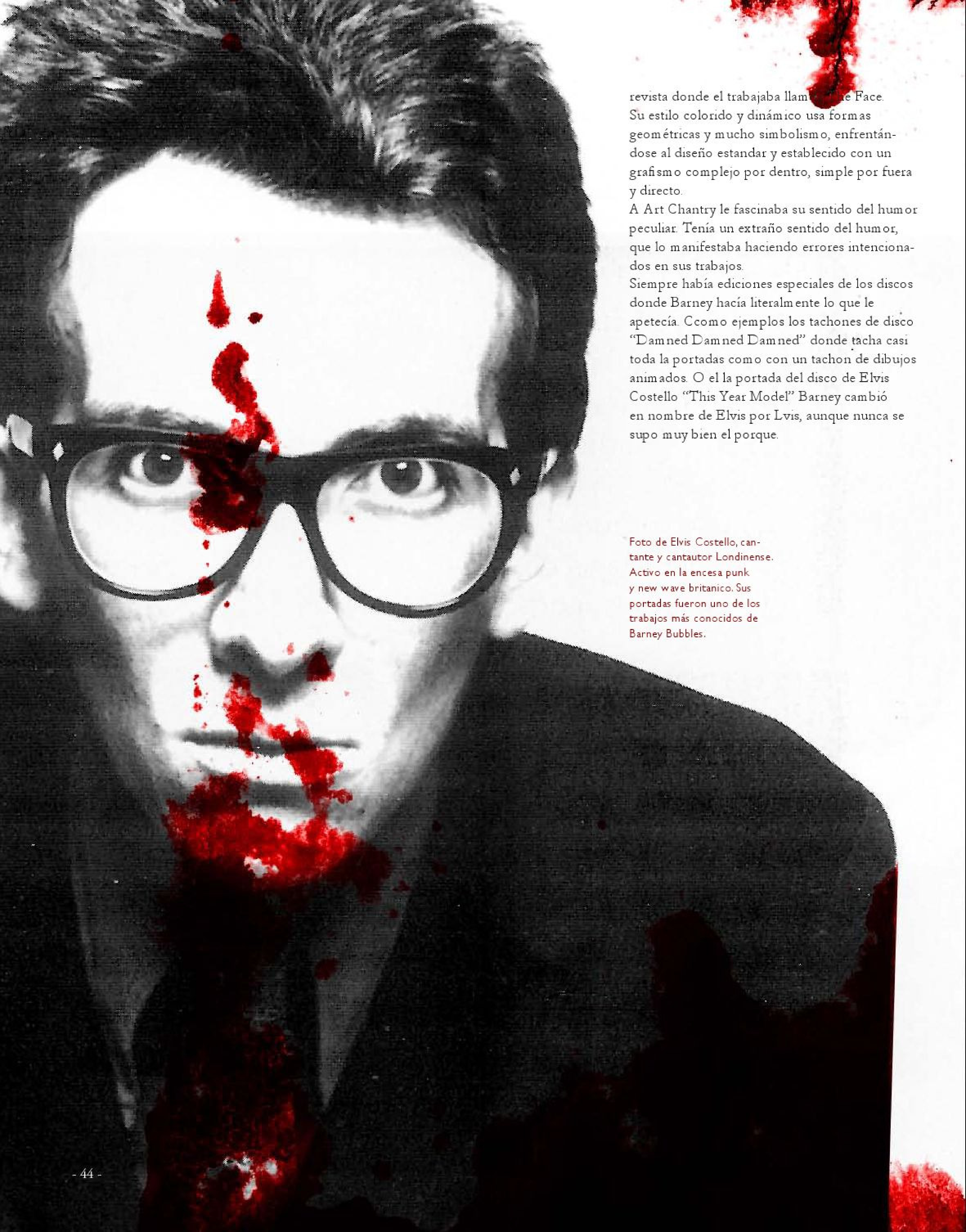
Portada del disco "Damned, damned, damnes"de Damned. Fue el primer album de punk en grabarse en febrero de 1977. Barney se distingue de otros estilos punk por su uso de la tipografía y en uso de la fotografía. Tipografía de palo seco bien puesta y foto traviesa. A diferencia de las fotos rabiosas de los "pistols" Barney da ese toque sin venguenza a los Damned.

donde llego intervino en la creación del logo de la conocida cerveza Strongbow Cider.
A finales de los sesenta Barney se introdujo de pleno en la cultura musical "underground" de Londres. Organizando conciertos e interviniendo en revistas y magazines. Tales como la conocida revista OZ, inmersa en aquella época a la cultura hippie y el grafismo psicodélico de tipografías locas y deformadas pasadas de Lsd.
1976 en plena explosión punk se creó el sello Stiff record donde Barney sacaría toda su inspiración y libertad gráfica en la creación de portadas de discos de vinilo. Su estilo tipográfico y el grafismo en general fueron piezas clave para el sello y el lanzamiento de los discos. Trabajo para bandas como Nick Lowe, Dammed, Ian Dury and the Blockheads, Elvis Costello, Hawkwind o Billy Bragg. Fue diseñador en la discográfica Stiff Records y rediseñó el logo de New Musical Express (NME).
Allí fue donde conocí al joven Neville Brody donde también diseño varias carátulas de discos, y más tarde sería este quien le invitaría a colaborar en la

Portadas de la revista musical New Musical Express (NME) de los años 1977 y 1978. Barney trabajo para la revista durante un tiempo y en las dos se aprecia el cambio de logotipo que hizo.

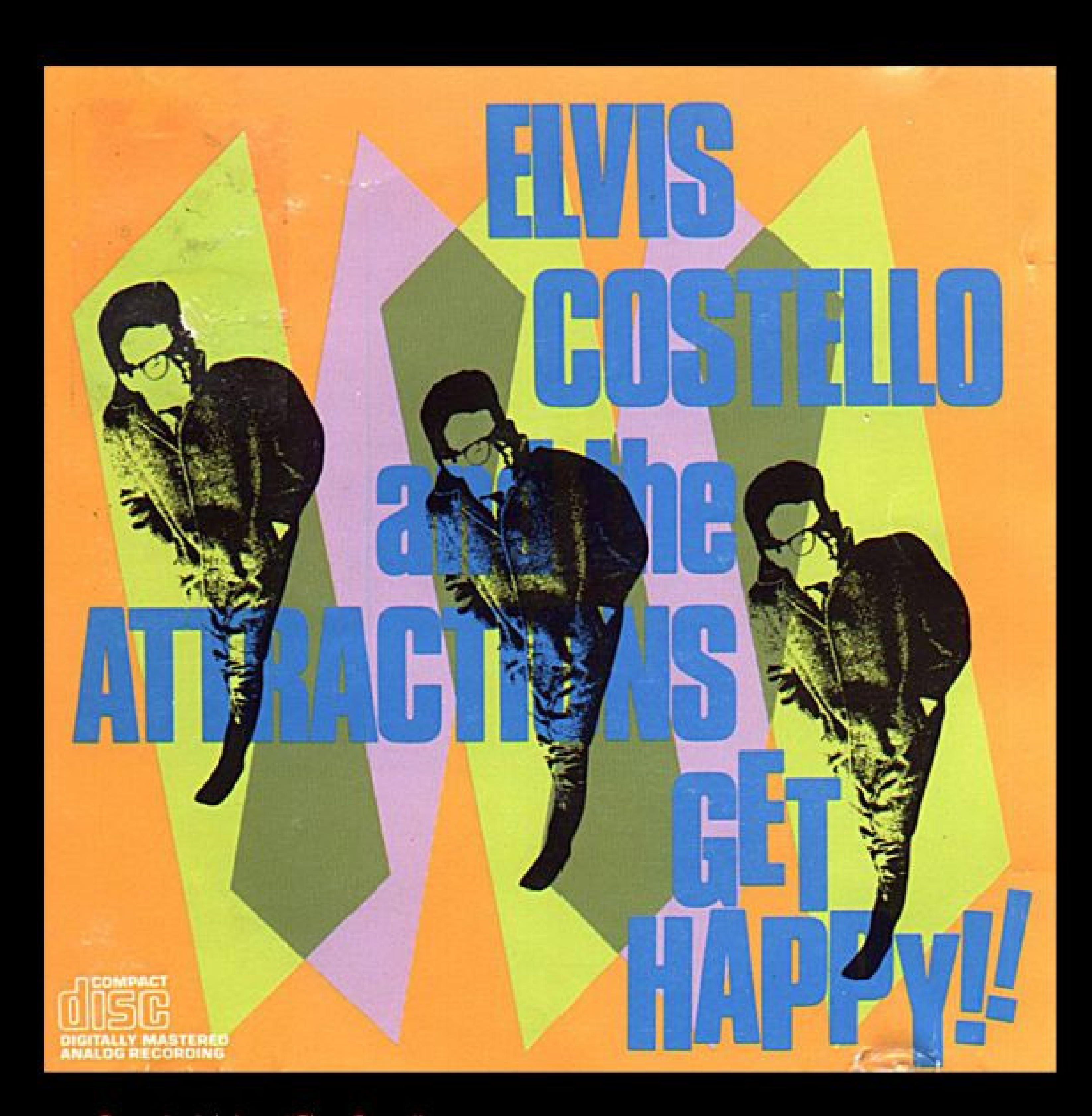

revista donde el trabajaba llam[illegible]e Face.
Su estilo colorido y dinámico usa formas geométricas y mucho simbolismo, enfrentándose al diseño estandar y establecido con un grafismo complejo por dentro, simple por fuera y directo.
A Art Chantry le fascinaba su sentido del humor peculiar. Tenía un extraño sentido del humor, que lo manifestaba haciendo errores intencionados en sus trabajos.
Siempre había ediciones especiales de los discos donde Barney hacía literalmente lo que le apetecía. Ccomo ejemplos los tachones de disco "Damned Damned Damned" donde tacha casi toda la portadas como con un tachon de dibujos animados. O el la portada del disco de Elvis Costello "This Year Model" Barney cambió en nombre de Elvis por Lvis, aunque nunca se supo muy bien el porque.

Foto de Elvis Costello, cantante y cantautor Londinense. Activo en la encesa punk y new wave britanico. Sus portadas fueron uno de los trabajos más conocidos de Barney Bubbles.

Parte de la portada de un disco de los Blockheads. Uno de los trabajos más famosos de Barney donde se aprecia sus conocimientos del uso de la tipografía. Palo seco de color blanco en fondo negro con gran habilidad de manipulación de espacios y juegos de caracteres.

Portada del disco "Elvis Costello and the attractions get happy" A pesar de tratarse de una banda de New Wave el caracter punk del 77 se aprecio en el uso de los colores y los cortes. Aunque evita esos cortes de letras a los Jamie Reid expresando bien con las letras lo que transmite la música.

Neville Brody

Portada para Cabaret Voltaire una de las bandas de sonidos electronicos post-punk. Empezando con bandas punk Brody siguió con grupos mas electrónicos. Se ve un cambio tipografico y diseño de fuentes propias, aunque siempre con una actitud punk.

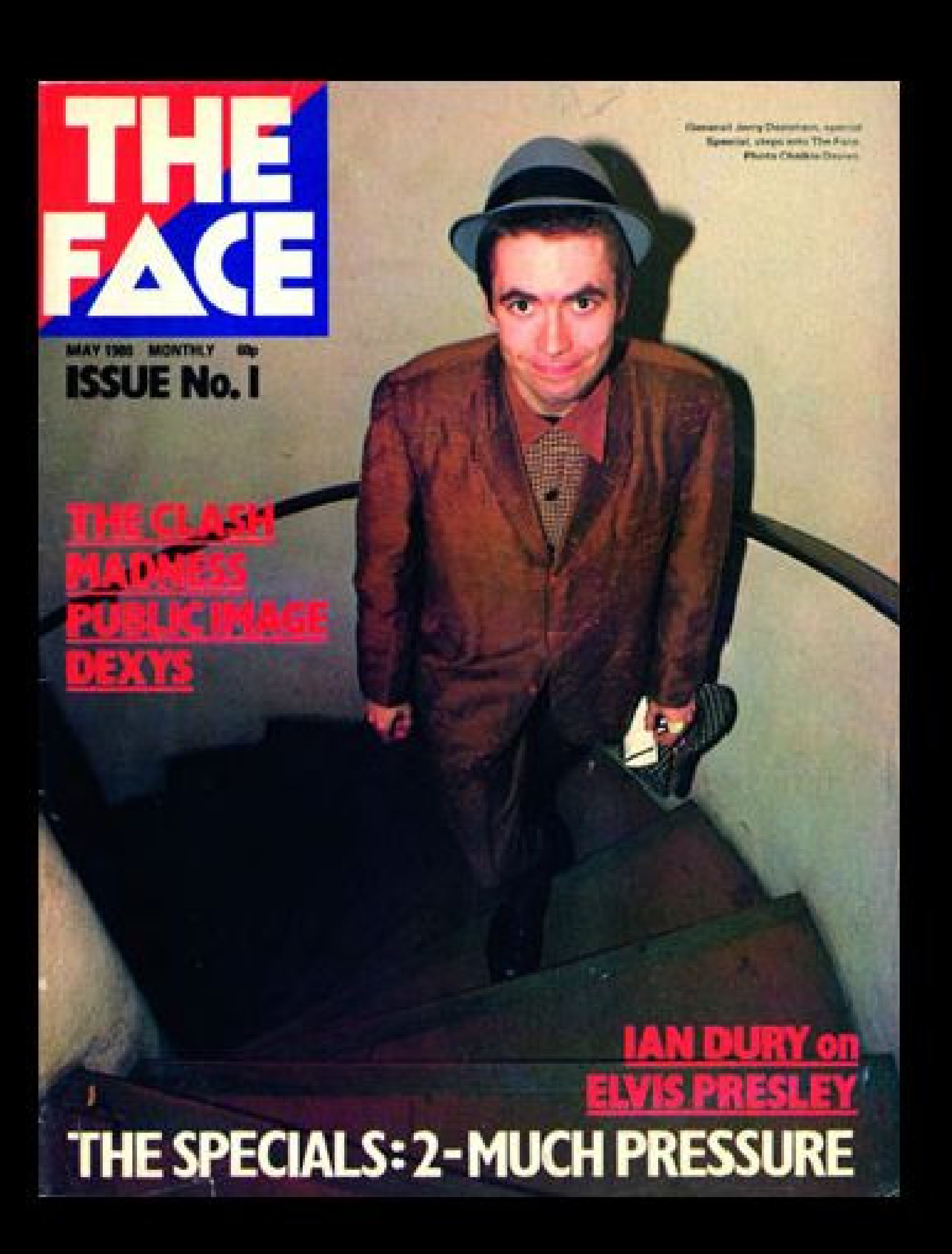

El que fuera más tarde una de las grandes influencias mundiales en la experimentación tipográfica Neville Brody comenzó sus andaduras en pequeños sellos independientes de punk de Londres.
Después de formarse en el London College of Printing entre 1976 y 1979 Brody se embarco en el diseño de la industria musical inglesa en pequeños sellos como Rocking Russian, Stiff Records y Fetish Records que editaban discos de bandas como The Damned, The Adverts donde coincidiría con Barney Bubbles.
La mayor influencia de Brody eran los movimientos artísticos como el Dadaismo, el Constructivismo o el Futurismo y con ello la estética y la ideología Punk. Lo que suponía la expresión de uno mismo sin reglas ni patrones que seguir. Diseñó portadas para bandas como Depeche Mode, Cabaret Voltaire, Kurtis Blow, 8 eyed spy, Zuice, Level 42… diseños que transmitían esa anarquía del punk que era clara motivación en su trabajo.
Su principal idea era conseguir un diseño que fuese parte del seguimiento de la música más que un solo elemente ilustrado o de promoción. Más tarde en 1981 empezaría el relevante trabajo de director de arte en la revista The Face con una constante experimentación y cambio en la estética de la revista además de diseñar la tipografía Typeface Six para sus publicaciones.
Su estilo de tratado de tipografías, bloques de textos y contrastes de fotos dio un nuevo giro al diseño editorial. Con esa libertad y agresividad del punk rompió con la tradición del diseño editorial respetuosa con la estructura reticular y los principios de funcionalidad. Comenzando a alterar las convenciones tipográficas usadas para la jerarquización de la información.

Trabajos de Brody expuestos de un museo de Francia en 1980. Desde aquella época se nota clara la influencia del dadaísmo y el punk en su trabajo.

Una de las primeras grabaciones de la banda Depeche Mode. Brody de encargo de muchos de sus discos, con gran variedad tipográfica, desde lettering a mano hasta fuentes futuristas.

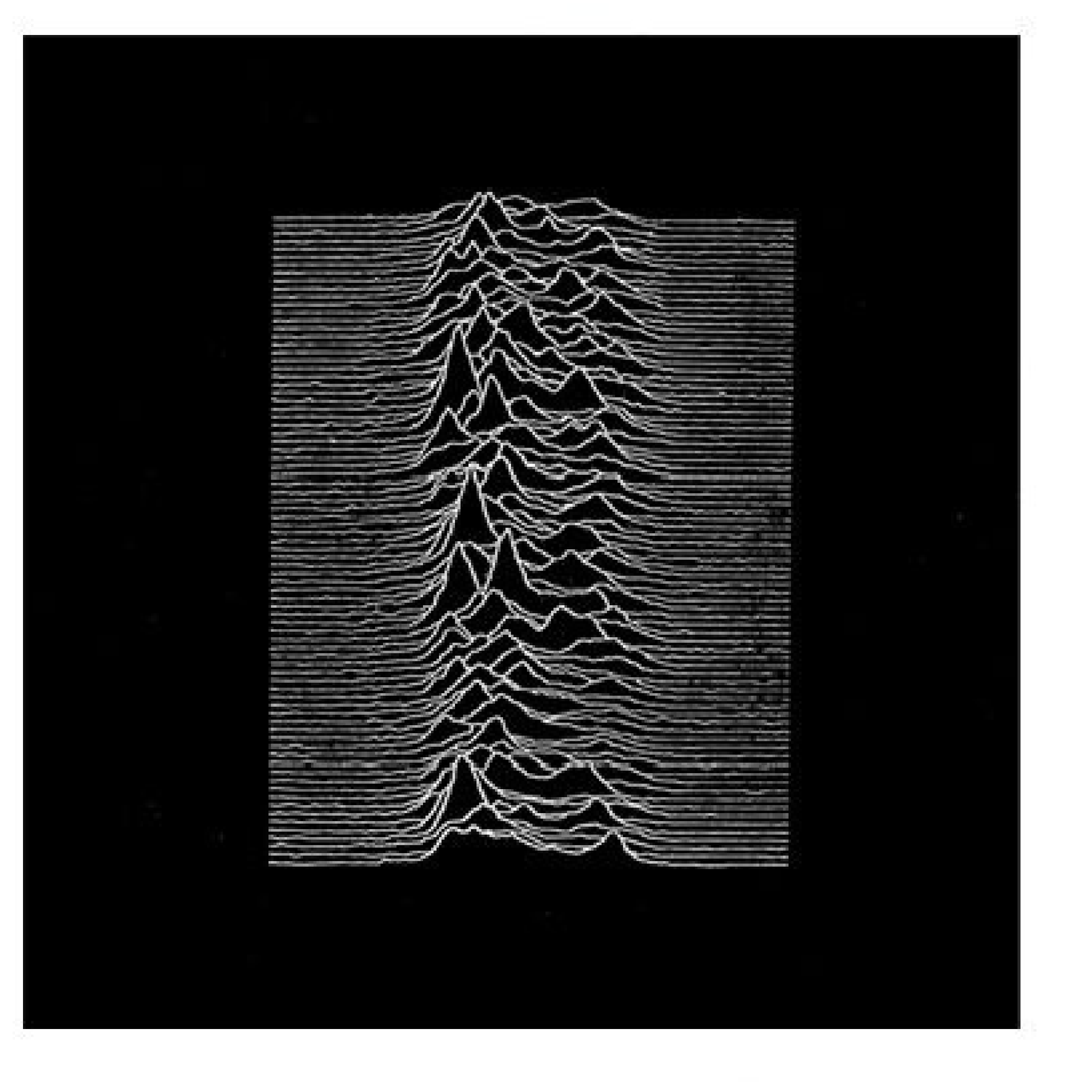

Portada para Clock DVA otra de las bandas de sonidos electrónicos que Brody trabajo. Con esta banda las fotos de b/n predominaban con un simpele uso tipográfico.

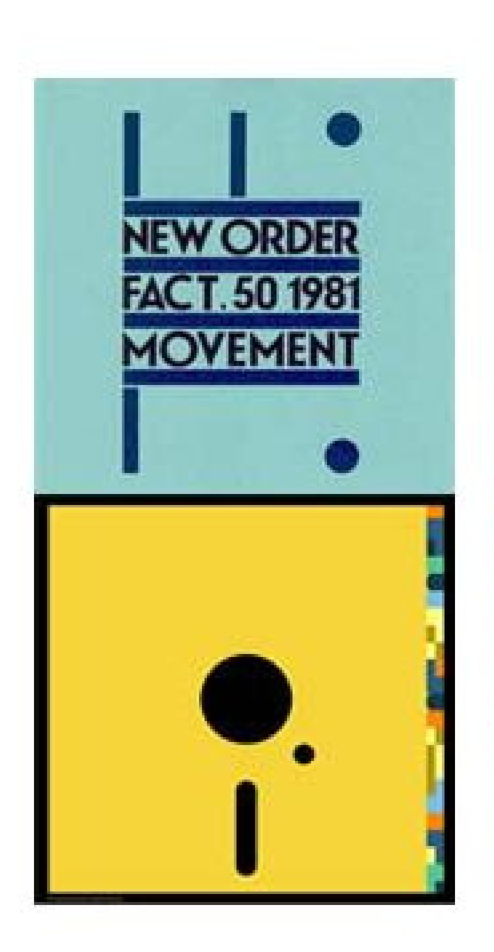
Una de las portadas de Brody para la revista Tha Face donde compartía trabajos con Barney Bubbles.

PETER SAVILLE

ESTILO CUIDADO, IMPERSONAL Y MINIMALISTA, SEGUIDOR DE JAN TSCHICHOLD

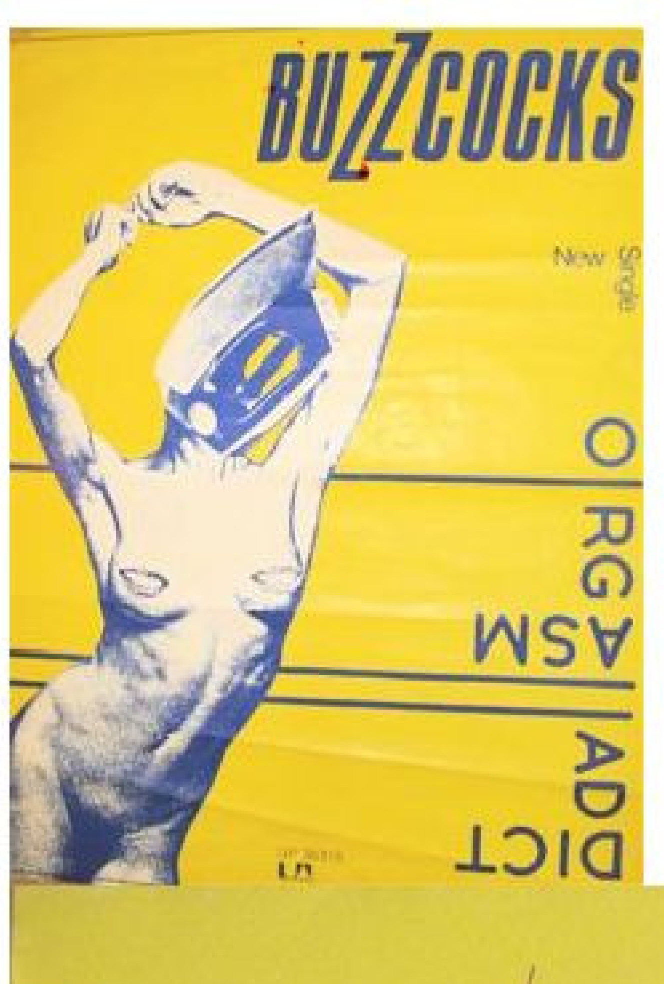
Uno de los trabajos más exitosos de Peter Saville, portada del disco Unkown Pleasure de Joy Division en 1979. Disñeo minimalista marcando bases del post-punk y la New Wave.

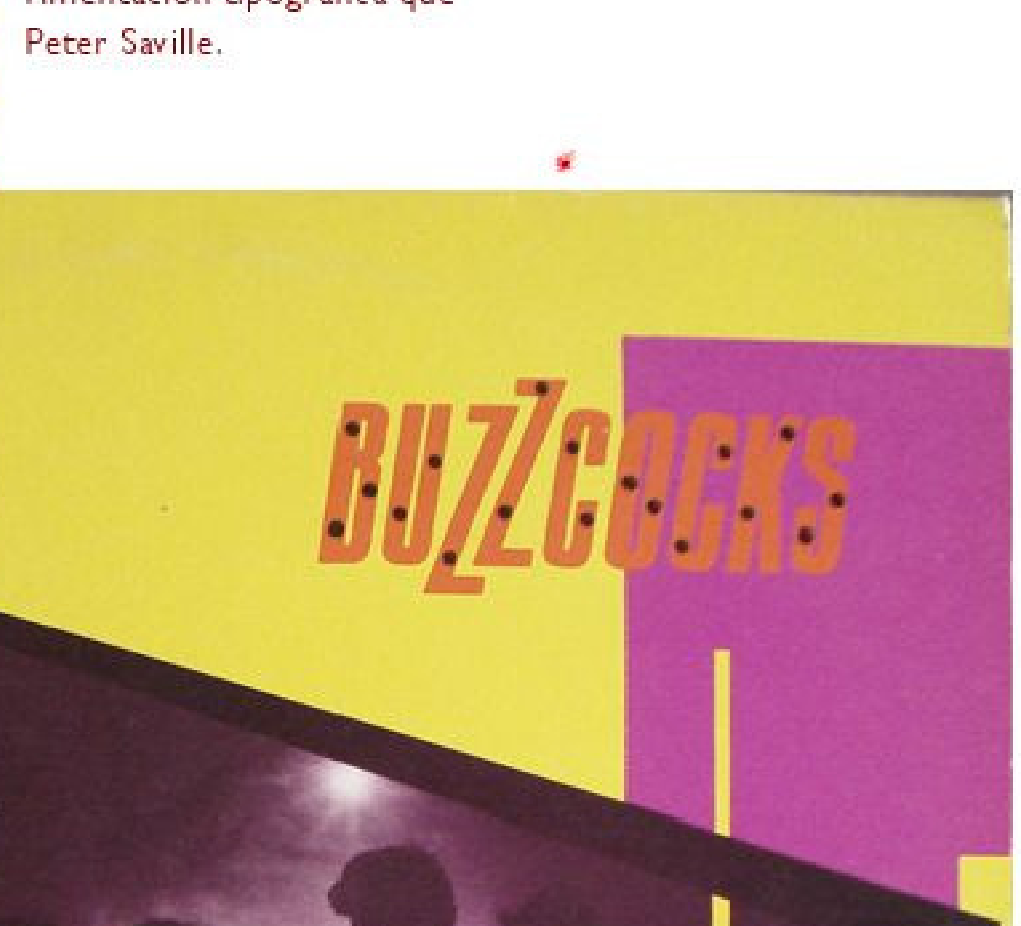

Portadas de dos discos de New Order, banda posterior a Joy Division tras el suicidio de su cantante. Saville sigue con la misma rama de estilo, buscando la sencillez y claridad, usando figuras geometricas y tipografías muy legibles.

Sus diseño se alejan de radicalismos de Jamie reid, su trabajo fue muy importante en el uso de la tipografía y el diseño de la música de los finales de los setenta y principios de los 80 creando una estética minimalista que vendría a coger el nombre de post-punk.
Estudio diseño gráfico en Manchester donde conoció a otro de los diseñadores británicos recientes que, asimismo, se ha conertido en un mito: Malcolm Garret, compañero de estudios y amigo, que le introdujo en la historia tipográfica del siglo XX a través del célebre libro de Herbert Spencer, Pioneros de la Tipografía Moderna.
En aquel momento, Saville siente una profunda admiración por Jan Tschichold, cuya carrera siempre se ha explicado dividida en dos fases opuestas: una primera de defensa de la Nueva Tipografía y una segunda, considerada más conservadora, de vuelta a los principios clásicos.
Pues bien, Saville no verá Discontinuidad entre ellas y adopta ambas pues tanto en una como el la otra encuentra una oferta tipográfica para seguir creando discos de Punk y New Wave con una nueva alternativa al estilo de Jamie Reid dominante por aquellos momentos.
Si Jamie Reis era cortar y pegar en estilo de Saville era más cuidada, impersonal y minimalista. Trabajo para el sello Factory records y aparte de crear portadas para bandas punks como Buzzkocks, que siempre tiraban a una vertiente pop, sus trabajos más importantes fueron diseños que se convertirían en piezas de culto de bandas como Joy Division, New Order o Pulp marcando claramente el estilo y la estética de lo que sería el post-punk.

MALCOLM GARRETT

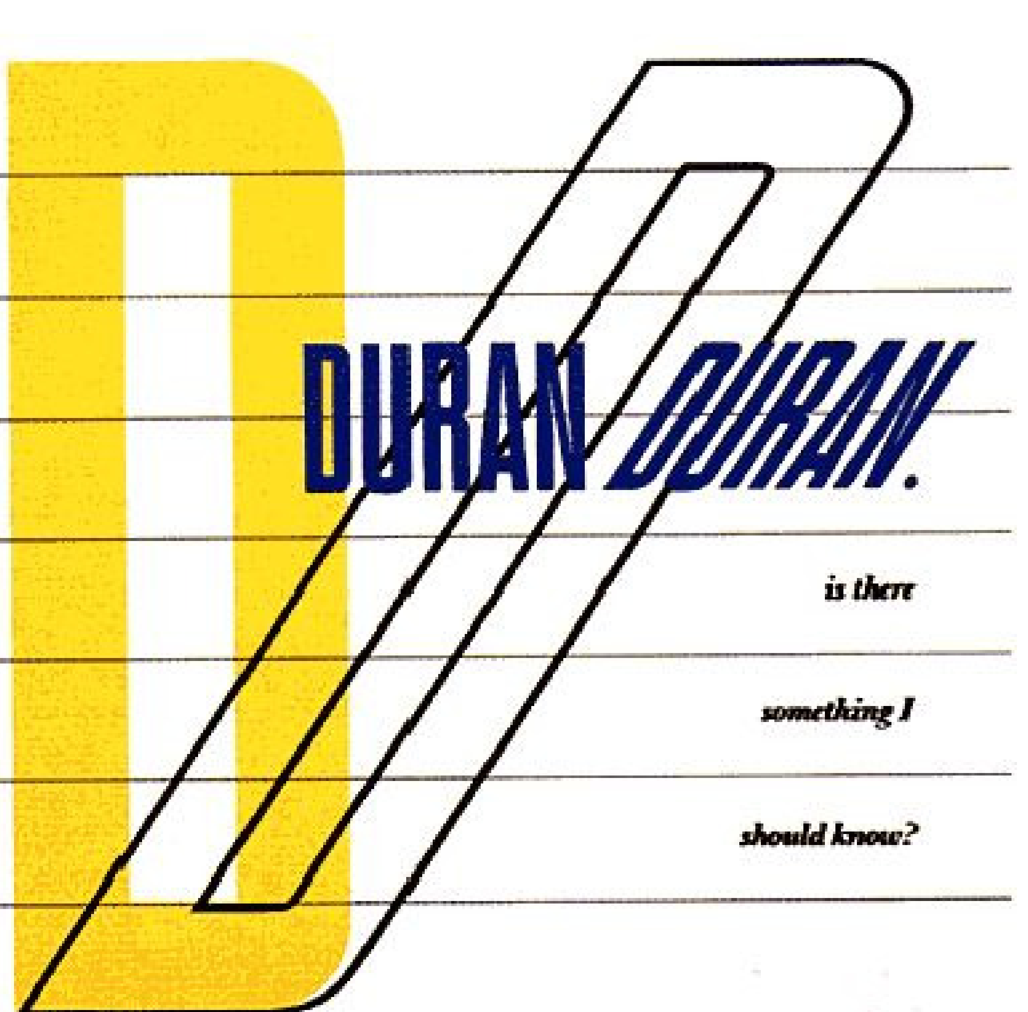

Discos de Buzzcocks y Dura Duran, trabajos de Malcolm. Estilo propio y geómetrico con más dinamismo y experimentacion tipográfica que Peter Saville.

Nacido en Northwich (Inglaterra) estudió tipografía y diseño gráfico donde coincidió con su amigo Peter Saville. Nunca se consideraron punks ninguno de los dos, pero fueron piezas clave para la evolución de ella marcando las pautas de los que sería el estilo del post-punk y la new wave.

Sus primeros trabajos profesionales fueron portadas para la banda Buzzcocks y más tarde ganando cada vez mas prestigio empezo a diseñar para diferentes agrupaciones como Magazine, Duran Duran, Boy George, Simple Minds and Peter Gabriel. Un articulo sobre el en la revista Baseline se titulaba como la tipografía muerta.

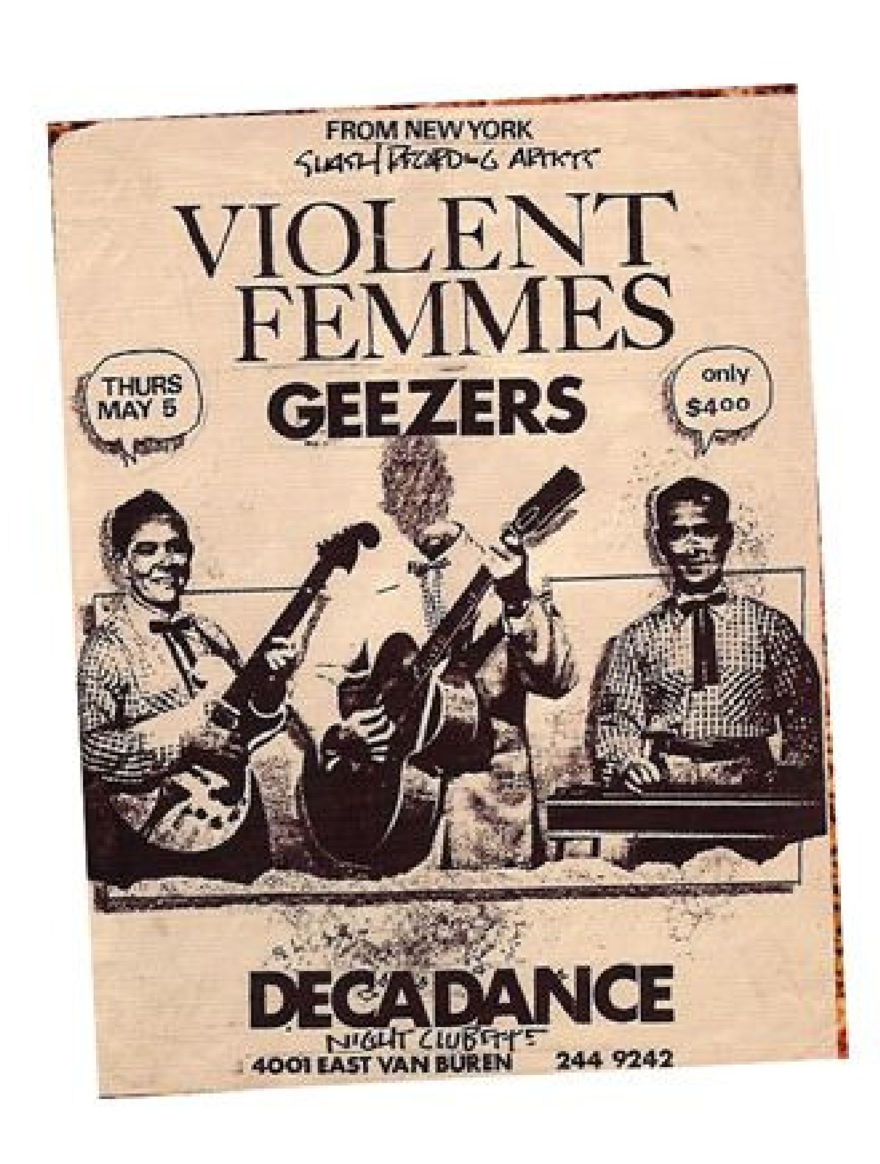

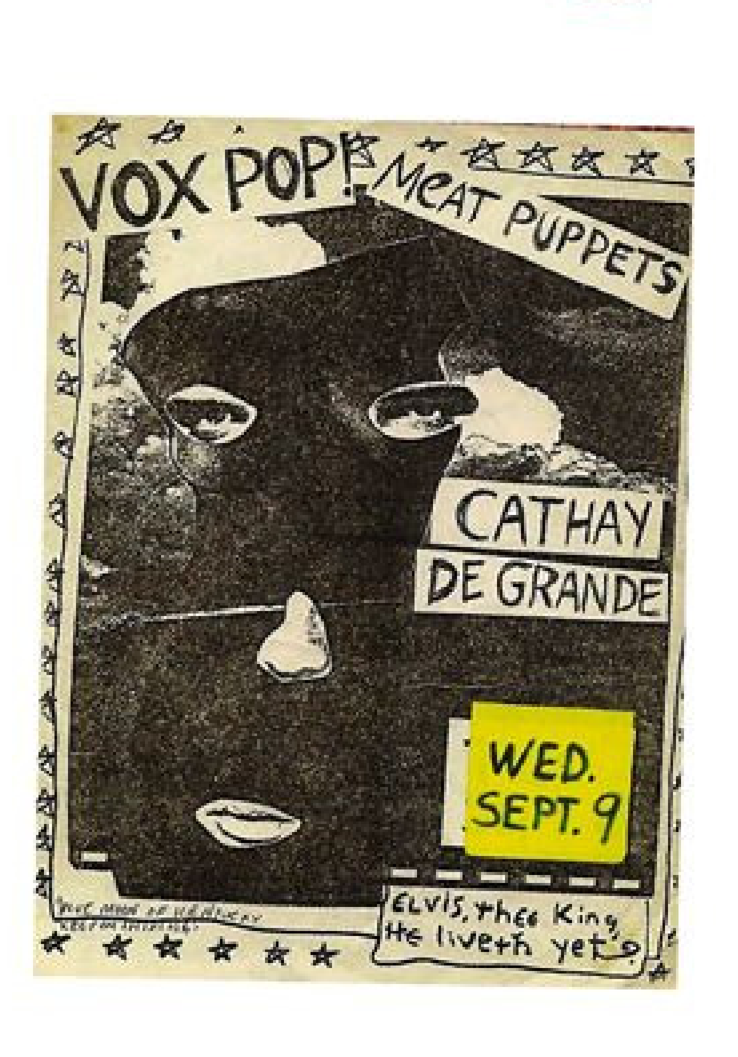

FLYERS / CARTELES

CORTA PEGA! FOTOCOPIA!

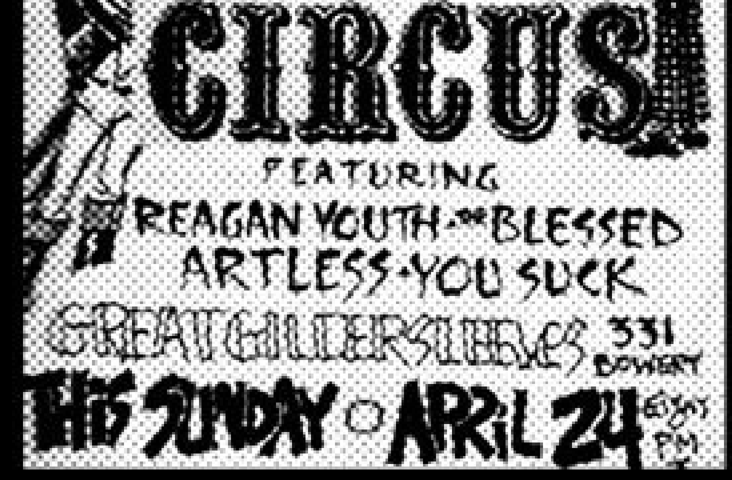

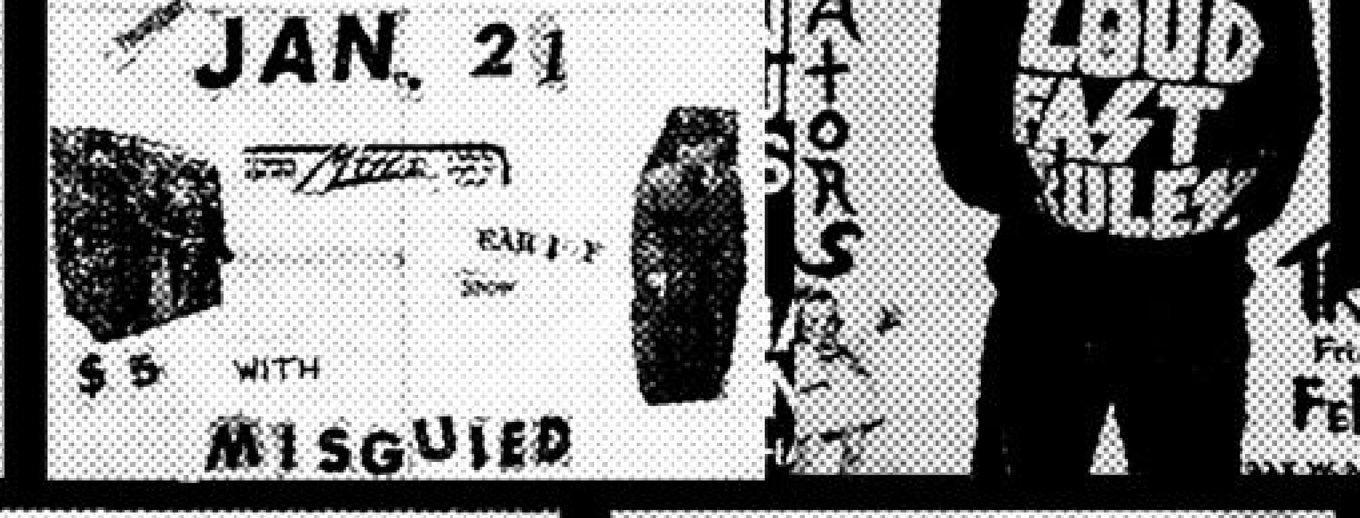

july 17TH
CHEIFS
FROM L.A.
NUTRONS
violent crime
anti trust
D.N.A.
BPEOPLE
PLUS THE OMLITS
SAT SEPT 6 · 9PM
HONG KONG CAFE
MUTANTS
X
ALLYCATS
Meat Puppets
with Debt of Nature & Why Not
Friday, Dec. 18
Brave Dog
418 E. 1st St L.A.

Otro de los aspectos donde más relevancia tipográfica se manifiesta dentro del punk es el los flyers o posters, de anuncios de conciertos. Hay miles y millones de poster y flyers punks, la mayoría de carácter anónimo que hacían gente de las bandas, amigos, organizadores… flyers que empapelaban toda la ciudad (como es el caso de Black Flag), que están en la tienda de discos, en las paredes de los edificios, en el suelo.
El flyer sigue siendo uno de los aspectos más representativos de la cultura del "hazlo tu mismo" .
Hechos de mil maneras y estilos como recortes de prensa, ilustraciones a mano, fotocopias, stencils, letraset, fotos, con bolígrafo, lápiz, rotuladores, esprais, tipografías manuales, fuentes tipográficas, o utilizando softwares informáticos todavía no tan avanzados.
En los últimos años el flyer a estado asociado con la primera oleada de punk del 77, flyers que anunciaban conciertos de los Sex Pistols o The Clash, flyer con tipografías hechas a mano, baratas y de fotocopias. Muchas veces asociadas al vandalismo o arte callejero ilegal como el graffiti. Muchos municipios prohibieron su uso en las paredes ya que había bandas que empapelaban toda la ciudad literalmente.
Los creadores de los flyers mayormente no sabían la importancia de la tipografía ni lo que significaba el diseño gráfico, no se sentían diseñadores ni artistas solo tenían la necesidad de informar de los actos que celebrarían y aprovechar para hacer críticas sociales. Siendo esto así pocos diseñadores se consideraron como cartelistas del punk y pocos nombres se pueden destacar. A principios de los 80 y con los conciertos de Hardcore es uso de flyers se incremento como la espuma. Y algunos nombres aparecieron en la escena, nombre que estaban en estrecha relación con las bandas: Barry Wooldridge (7 seconds), Shawn Kerri (Circle Jerks), Winston Smith (Dead Kennedys), Raymond Pettibond (Blag Flag), etc.
Aparte de la creación de foyer efímeros hubo algún que otro cartelista que más tarde llegaría a alcanzar un prestigio mundial convirtiendo sus carteles en algo más que simples dibujos. Es el caso de Art Chantry.

Arriba carteles de la banda The Mad, carteles de más estilo hardcore, lettering a mano y más ilustración. Izq. cartel de concierto del grupo Kangrena. Clara influencia tipográfica de Jamie Reid, corta,, pega y fotocópia!!

TERRORISMO SONORO

PUNK

KANGRENA

VIERNES 5
SABADO 6
AGOSTO

EN ZELESTE
C/ PLATERIA 65

Punk au BAtaClan

50 Bld Voltaire. PARIS 11°. 700 30 12

CLASH

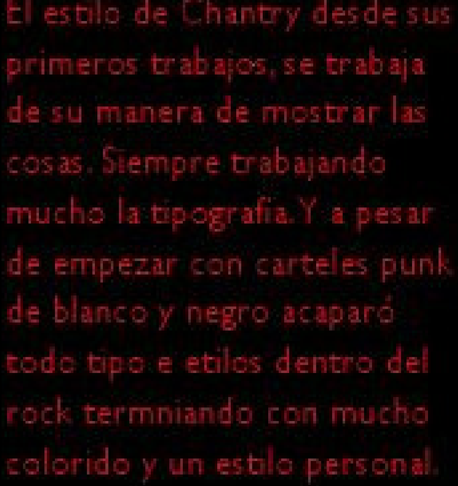
Jeudi 29 Septembre
19 h 30

AS BANDAS EMPAPELABAN
LAS CIUDADES CON LOS FLYERS

ART CHANTRY

Porqué hacer letras en llamas pudiendo dar fuego a las letras

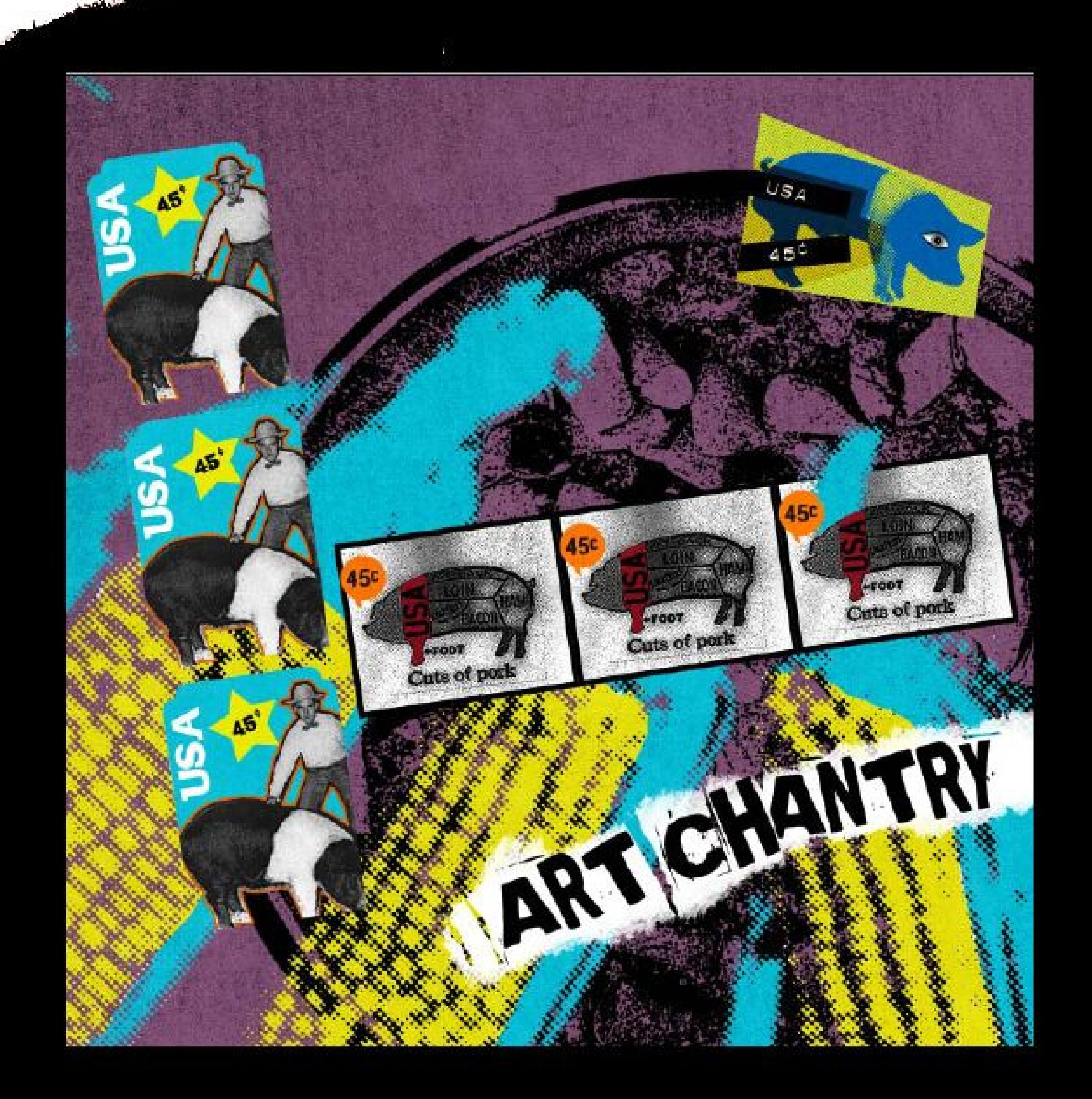

El estilo de Chantry desde sus primeros trabajos, se trabaja de su manera de mostrar las cosas. Siempre trabajando mucho la tipografía. Y a pesar de empezar con carteles punk de blanco y negro acaparó todo tipo e etilos dentro del rock termniando con mucho colorido y un estilo personal.

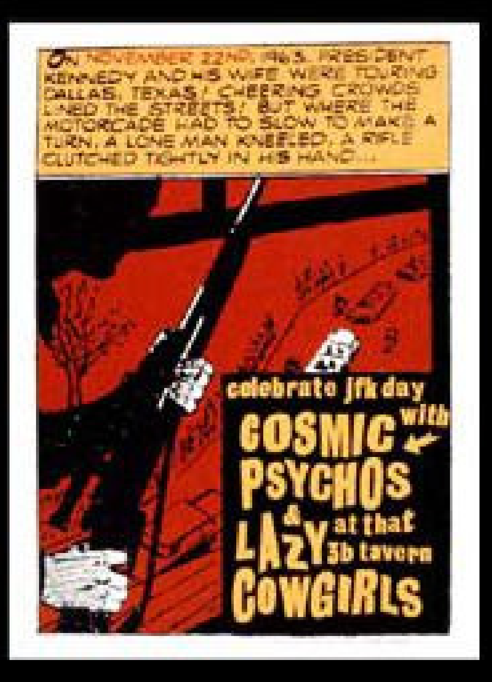
Art Chantry es uno de los grandes. La mayoría de su tipografía es lettering hecho a mano. Gran variedad tipográfica desde tipografía psicodélica, collage, letras de películas de zombies, de serie B, y un gran etc.
Aunque empezó con carteles de claro estilo punk después metió gran colorido y personalidad a sus carteles dandole siempre algo que le caracterizaba a sus trabajos.
Originario de Tacoma (Washington) fue a Seattle a finales de los setenta, allí con la explosión punk empezó su trabajo de cartelista de conciertos, teatros alternativos, diseñador de portadas, . El uso de la tipografía justapuesta y alargada, tipografía fotocopiada de libros, imágenes cortadas y su sentido del humor y originalidad hizo que sus carteles hoy en día sigan siendo originales y funcionen perfectamente.
Tiene en su haber más de 300 posters desde el principio de los años ochenta hasta la actualidad. Posters de bandas como Nirvana, The Sonics, The Ventures,...

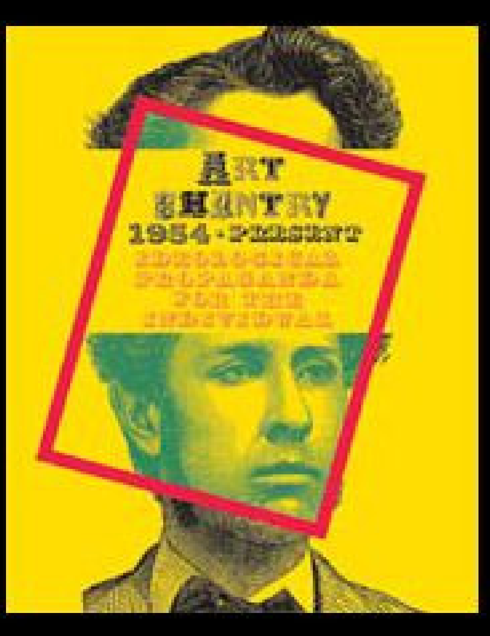

Influenciado por la fuerza del punk, la cultura popular Americana, la carretera y el vinilo Art es uno de los cartelistas de más influencia de la cultura musical "underground" de los ochenta y los noventa.
Siempre con gran actitud punk, Art ha rechazado trabajar para grandes compañías como Nike o Microsoft. Es el claro ejemplo a seguir de una persona que trabaja para lo que realmente le gusta, sin importarle el dinero y que a la gente le guste o no. Se ríe cuando le preguntan si alguna vez pensaba que llegaría a vivir de esto y contesta que todavía tiene que pedir dinero para hamburguesas. Rechaza todo tipo de ordenador, desde siempre Art ha visto el ordenador como una simple herramienta para diseñar. No entiende que a los diseñadores de hoy en día no les entre en la cabeza diseñar sin ordenador. "Porque dibujar letras en llamas pudiendo dar fuego a las letras"
El anteriormente comentado Barney Bubbles también le influenció en su trabajo, Art admira las creaciones y el humor de Barney y sus innovaciones escapándose del tipo de diseño "típico" del punk manteniendo los mismos principios.

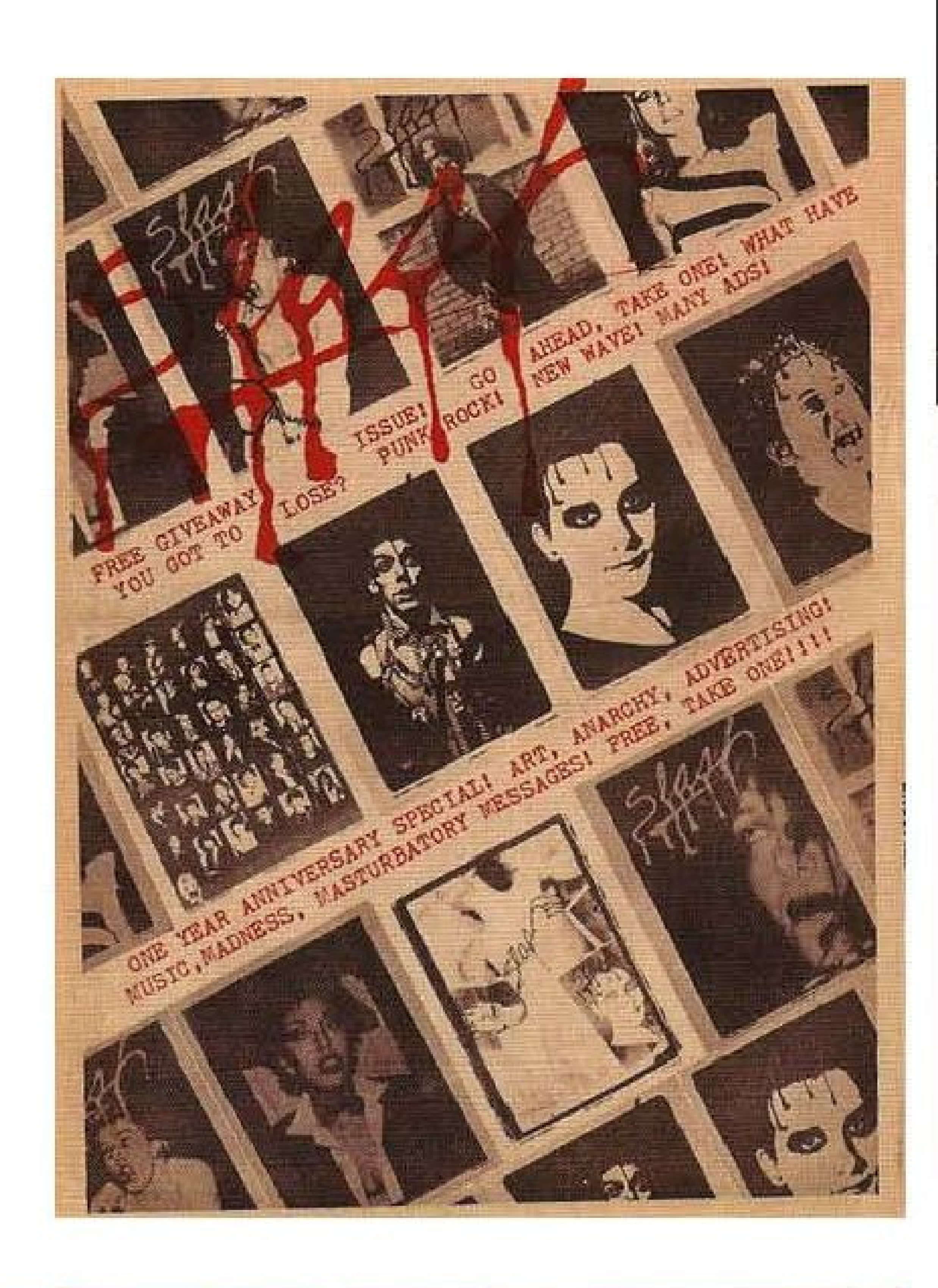

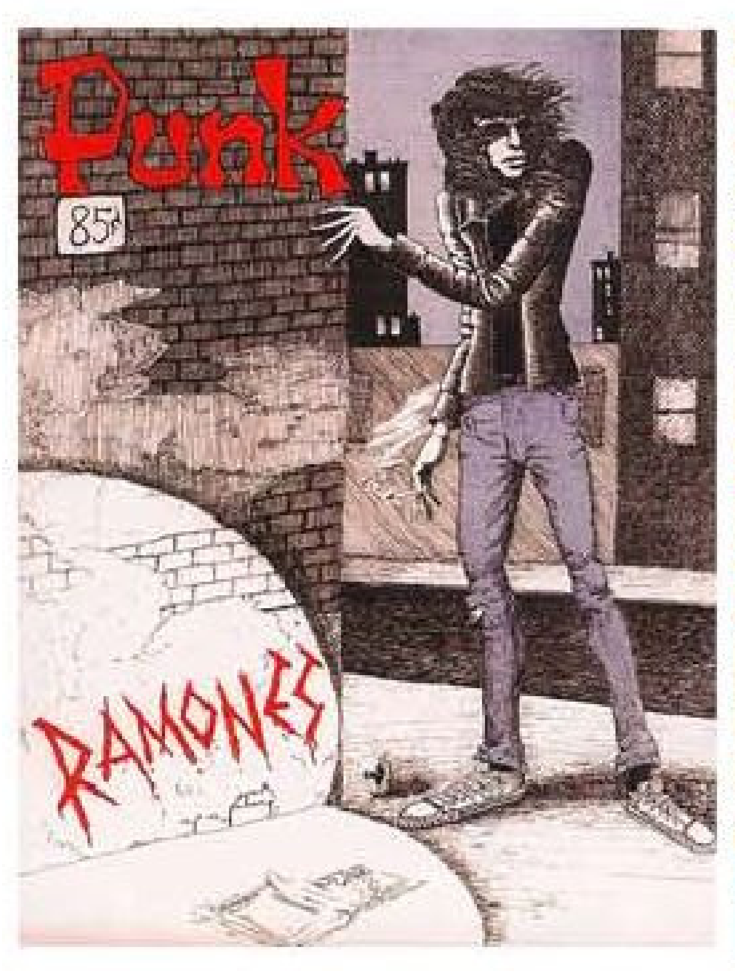

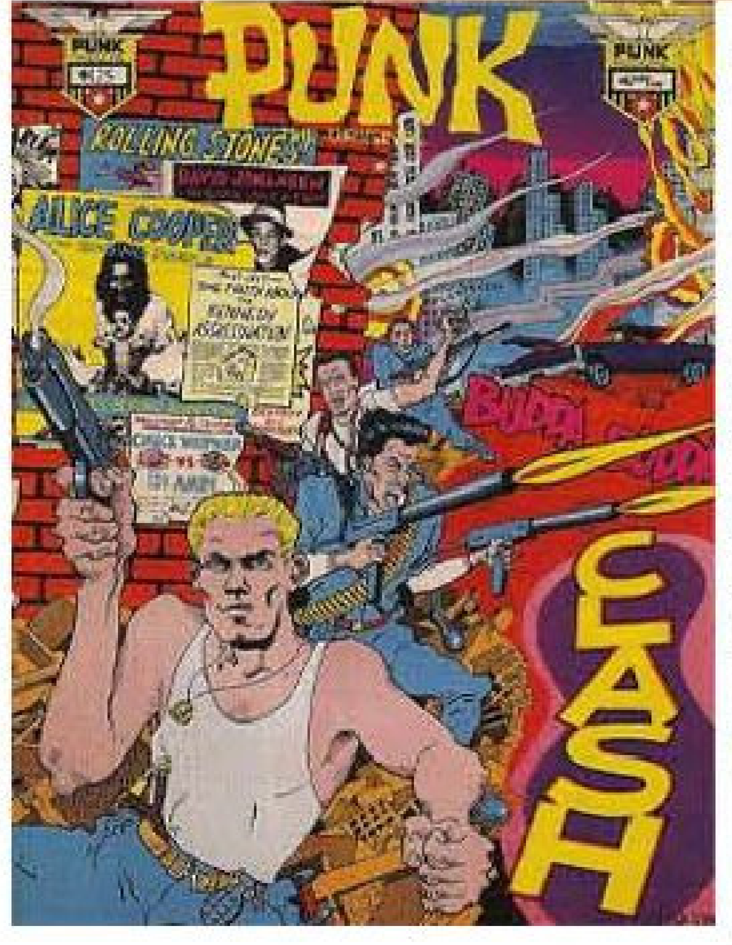
Abarca cada vez más variedad de tipografía, desde clásicas hasta hechas por el, siempre dandolo un uso característico en el.
Izuierda y abjao dos carteles de exposiciones suyas.
Arriba derecha, cartel de concierto de surf punk con claro cambio de estilo hacia letras de más estilo comic.

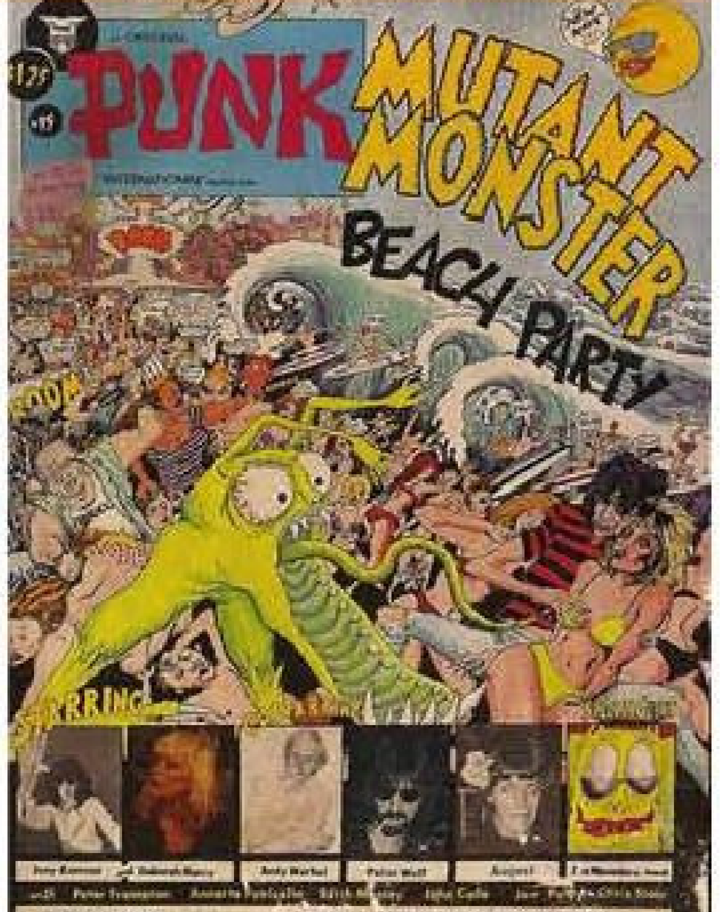

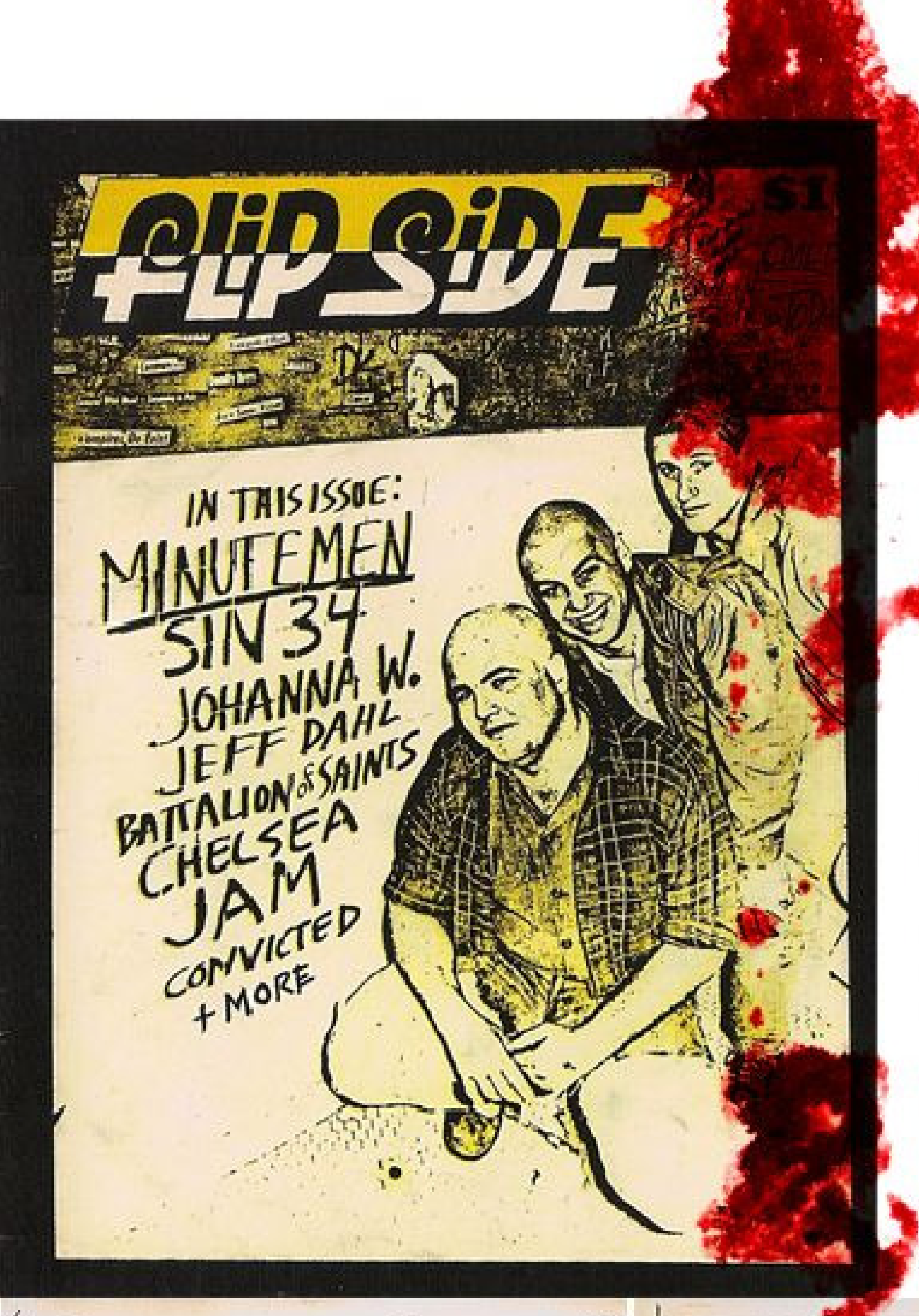
Otro de los factores claves en la tipografía en el punk es la creación de fanzines. Desde los años 30 los fanzines han sido un sistema de creación y comunicación de la cultura "underground". Abarcando temas diferente como el futbol, anticapitalismo, libertad y donde mayor difusión tuvo en la cultura punk. Fanzines hechos en casa, grapados y fotocopiados, cortados y pegados, con collages, lettering manual, fueron una gran esencia del punk desde sus inicios en 1977 y de la cultura "do it yourself". Difusión política, cultural y musical.
Las tipografías manuales, caracteres de recortes de prensa y las maquinas de escribir cobran gran protagonismo en este diseño editorial anárquico y de gran expresión.
En Inglaterra surgían fanzines como Panache (Mick Mercer, 1976–1992), Chainsaw (Charlie Chainsaw, 1977–1985), Ripped & Torn (Tony Drayton, 1976–1979) o Sniffin' Glue (Mark Perry, 1976–1977) denominado por algunos como el primer fanzine punk en inglaterra. En Estados Unidos otros fanzines como Punk (1976-1979),en New York, denominado por otros como precursor de la palabra punk en el movimiento, FlipSide(1977-1984), en Los Ángeles y muchos otros dieron lugar a la difusión de arte e ideales y un diseño editorial personal y sincero de gran riqueza.

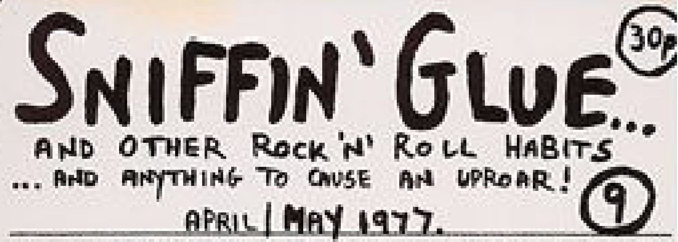

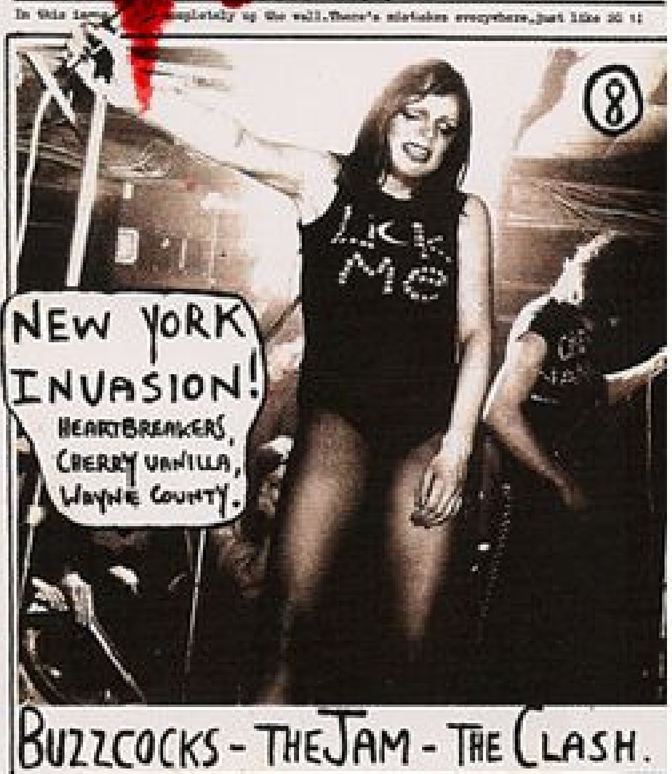

Flipside, fanzine de Los Angeles de funcionó desde 1977 al 2001 usa tipografías un poco del estilo psicodélicos, por acontecido por aquellos parajes años atras. Pero por dontre unas de las grandes referencias para bandas punk de California y estado Unidos.

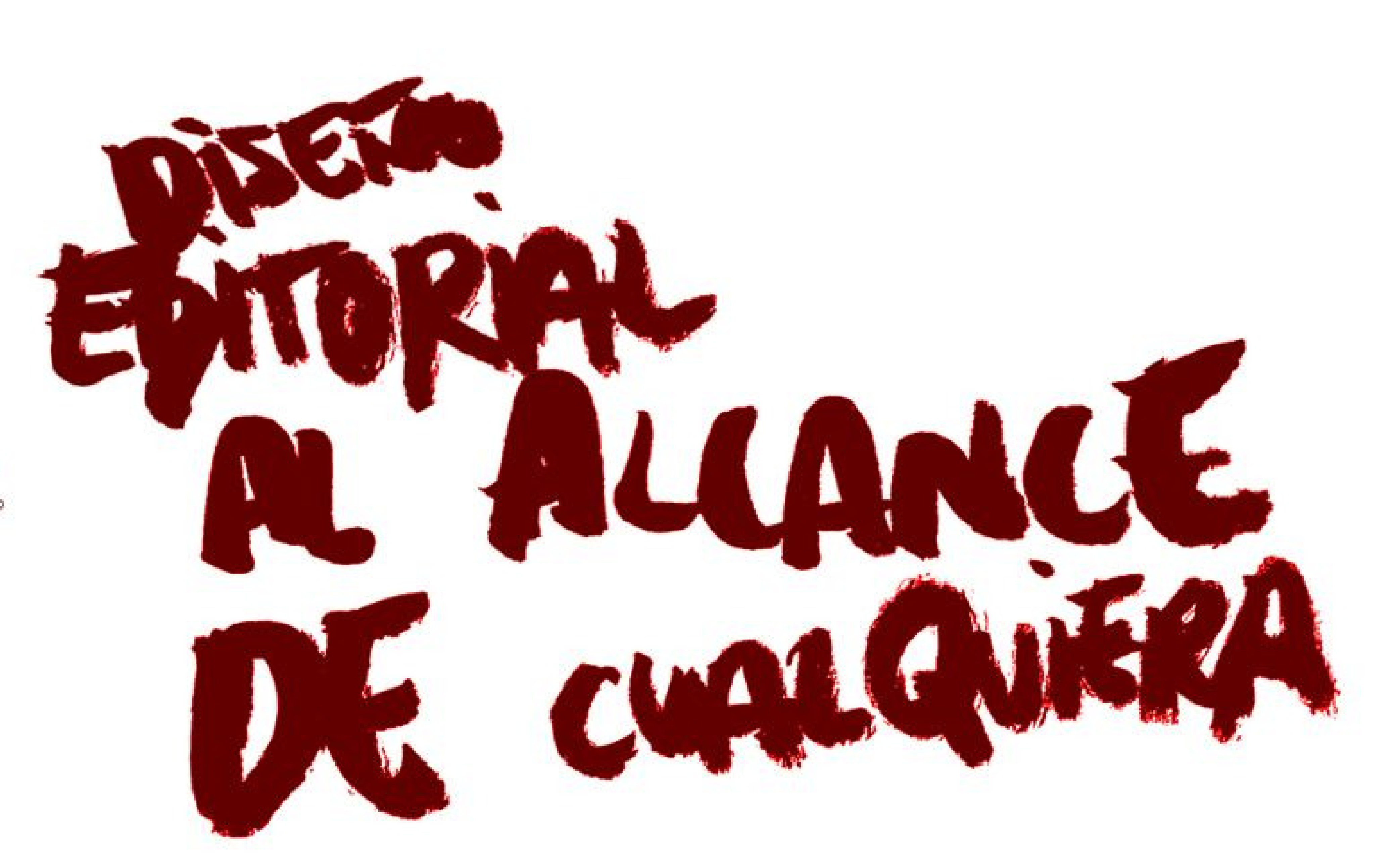

Uno de los pioneros de los fanzines en Inglaterra. De clara punk "haz tu mismo" letras hechas a mano, textos escritos a mano y foto cortadas y pegadas. Desde su primer numero en 1976 fue en fanzine más conocido de la escena de Gran Bretaña con sus 50 publicaciones.

Punk, fue según muchos el primer fanzine de punk, incluso lo que dió en nombre al movimiento, cuando John Holmstrom, Ged Dunn y Legs McNeil empezaron a colgas carteles que decían aquello de "llega el punk!" en 1975. El logo de punk con lettering a mano se hizo bastante famoso años después y puede verse como símbolo en muchos sitios.

No rodos los fanzines tratan de música, aqui Fallout criticando a la sociedad y informando de las novedades del mundo del arte. Aqui también predomina el uso de las tipografías manuales, con diferentes estilos pero siempre con esa actitud punk.

ANARKO
PUNK

ANARCO PUNK D-BEAT

En líneas generales el anarco-punk, es una corriente dentro del movimiento punk, de ideología anarquista. Surge dentro de las corrientes musicales y estéticas del punk, basadas en el rock y la tolerancia creativa y cultural, pero el anarco-punk reformula el punk transformando su postura ética con el matiz de una clara posición a favor de las libertad, igualdad causas como el ecologismo, el feminismo o el pacifismo mediante una actitud radical.
La tipografía en el anarko-punk sufre un notable cambio comparando con el punk77, mientras Jamie Reid cortaba y pegaba recortes de caracteres de prensa buscando una actitud provocativa otros optaron por una actitud más agresiva, tirando más de una tipografía stencil usada para los años de Guerra, promovido principalmente por una banda clave, Crass, y la artista del grupo Gee Vaucher. Más tarde una otra rama más radical surgiría de las manos de la banda Discharge, un subgénero más agresivo llamado D-beat y el Crust con bandas como Extreme Noise Terror o Amebix. Con gran influencia en Japon y Escandinavia mayormente. Una tipografía más destructiva, con muchísima influencia en el genero, logos hechos a mano o con caracteres rotos y gastados a veces hasta llegar al extremo de su legibilidad. Predomina el blanco y negro, las bombas, el apocalípsis. "vamos a destruirlo todo para volver a empezar"

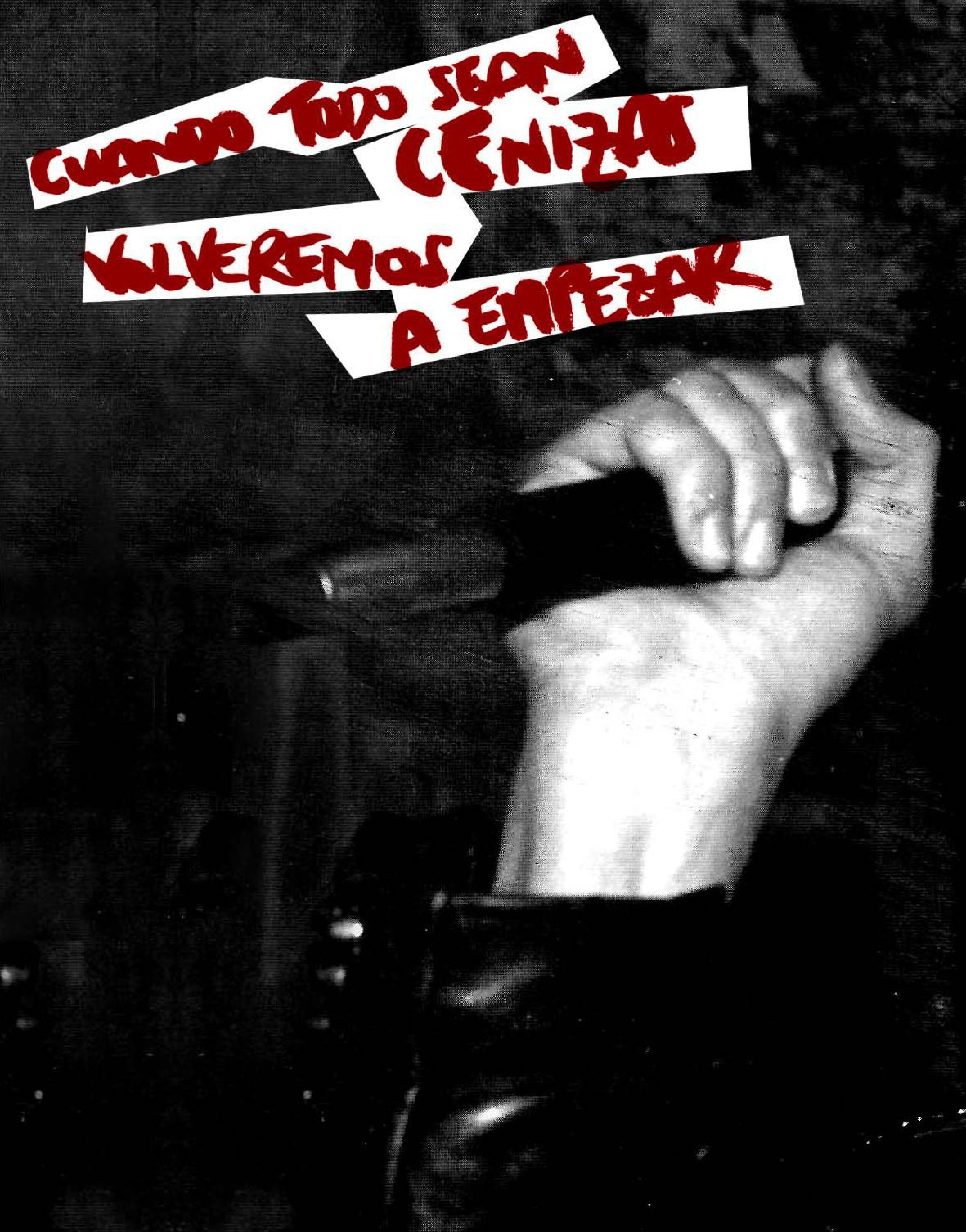

Arriba cartel de concierto. Una estética mucho ams decayente, la bombas y explisiones son habituales. Destrucción para conseguir la paz.
Drcha. chupas con parches y tachuela, muy típico en el d-beat llevar pintadas de Discharge o Amebix y chupas llenas de pinchos.

Dos bandas importantes de D-beat a la izquieda los japoneses Disclose y abajo los Suecos AntiCimex. Portadas agresivas, siempre blanco y negro. Más que provocar buscan actuar.

LUCHA POR LA VIDA, LA SOLIDARIDAD, LA IGUALDAD, EL RESPETO Y LA HUMANIDAD

CUANDO TODO SEAN
CENIZAS
VOLVEREMOS
A EMPEZAR

GEE VAUCHER Y CRASS

Ellos fueron los únicos idealistas, fueron los únicos destinados a divulgar sus ideas y opiniones. La banda mas radical, honesta e ideológicamente encajada , seria , rabiosa y controvertida, chocante y intrascendente de la historia de la música una vez llamada punk aunque musicalmente no fueran del agrado de todos fueron el fruto ideológico de influencias que inspiraron y originaron cientos de bandas por todo el mundo. Ellos si podrían ser considerados una amenaza real para la sociedad, y no estamos hablando solamente de una banda revoltosa de rebeldía pasajera juvenil o una banda de crianzas malcriadas de mala educación.

HISTORIA

Su inicio se remonta a los inicios de la primera oleada punk inglesa, de donde surgirían grupos como los SEX PISTOLS , THE CLASH, THE DAMNED; pero fueron ellos quienes introducirían la bases e ideas para lo que seria la postura militante punk, el activismo reaccionario propiamente dicho, que en raras ocasiones fue llevado en serio de nuevo, aunque en la actualidad varios grupos y personas batallan por que así sea. Considerada la banda más radical de toda la historia del "rock". Mientras los "Pistols" cantaban acerca de la "Anarquía en el Reino Unido", "Crass" trataba de ponerla

en práctica. Introdujeron una forma de trabajar nunca antes vista en el mundo de la música. Los "Crass" (aproximadamente 10 personas entre músicos, técnicos y artistas de otras ramas) vivían en una reducción anarquista en Essex, al sudeste de Londres. El sitio era una granja donde vivían los miembros del grupo en comunidad. Establecían entre ellos relaciones no jerárquicas y de cooperación. Todo lo que hacían estaba bajo el nombre de "Crass" (esto era la publicación de 'manifiestos', la organización de campañas 'anti-algo', la publicación de libros y videos de orientación anarquista, además de lo estrictamente musical).

"Anarquía es el primer paso hacia una vida de responsabilidades personales, rehusando ser controlado, tu eres dueño de tu vida y esto esta lejos de la popular idea de anarquía como caos, anarquía es el comienzo de el orden personal"

Pasarían a iniciar un ataque constante de acciones subversivas y contestatarias , como repartir panfletos (incluso de puerta en puerta), manifiestos, publicación de libros, zines, jornadas, afiches, marchas, actos de boicot, pintas (fueron los responsables por la vinculación del símbolo "A" de anarquía para la mayoría de la gente, antes era solamente conocido por lectores de algunos raros libros sobre el asunto), etc. Siempre enfrentaron problemas serios con la justicia , usaban nombres falsos y nunca se identificaban , se vestían rigurosamente de negro y abusaban de ello siempre que fuera posible. En poco tiempo ya empezaron a cantar aquello de "Punk is dead" cantaban en contra de los Sex Pistols, en contra de esas bandas ya atrapadas por multinacionales que solo pensaban firmas grandes contratos y hacer dinero alejándose de aquellos primeros ideales aunque seguían cantando por lo mismo.

Crearon su propio sello discográfico en su granja. Cuna de grandes bandas como Amebix, Chumbawamba, Conflict, The Mob,... Y en aquella granja entre los diez componentes de la banda vivía también Gee Vaucher.

Es habitual el uso de fotos denunciando los verdaderos problemas de la humanidad Arriba en redondo negro el símbolo de los Crass.

Gee Vaucher, también conocida como Gee Sus, nació en Dagenham (Este de Londres) en 1945. Su trabajo con la banda fue fundamental para el "arte protesta" de los años 80.
Vaucher vio siempre su trabajo como una herramienta de cambio social. En sus trabajos se pueden apreciar pinturas y collages para mostrar sus fuertes puntos de vista anarco-pacifistas y feministas. Toda la banda tenía esa actitud radical pero siempre con el fin de buscar la paz y la libertad de uno mismo.
Esa actitud queda bien reflejada por las portadas de discos, los panfletos o carteles repartidos y con todo el grafismo que rodeaba a la banda con el trabajo artístico de Gee Vaucher.
A diferencia de recortes de periódico de Jamie Raid u otros diseñadores punk Gee también marcó un claro estilo de arte punk. Un mensaje más crudo, serio, y "agresivo". Sus diseños y mensajes transmiten una preocupación real sobre la sociedad. Un estilo fácilmente reconocible por su contrastado blanco y negro y las tipografías de stencil usadas.
El blanco y negro eran los colores usados por la banda para sus manifiestos. Esta claro que el "hazlo tu mismo", el espíritu antisistema y el hecho de hacer las cosas sin animo le lucro requerían una reproducción de bajo coste y con posibilidad de un mensaje directo.
Aparte del bajo coste del blanco y negro sus propios discos y los discos de las otras bandas que sacaban en su sello eran repartidas al mínimo precio posible.

Gee empezó a hacer sus dibujos en la escuela de arte, donde pudo desarrollar más sus facetas. Pero

Trabajo critico de Gee, cuadros sin ripografía pero gran fuerza. Denuncia ante el hombre que destruye en planeta donde ha nacido y crecido.

Clásica portada de los Crass por Gee Vaucher. Imagen en Blanco y negro muy contrstado con tipografía stencil que contornea el disco. Muy característico.

sus trabajos más serios no llegarían hasta el 1968 con el grupo de performances "Exit" grupo formado con otros futuros componentes de Crass. Hacían performances de teatro, arte, música,... con clara influencia del movimiento Fluxus.
Más tarde creo el periódico llamado "International Anthem: a nihilist newspaper for the living" donde empezó a hacer su arte de collages políticos, criticas sociales y mensajes anarquistas. Y a raíz de esto llegarían sus trabajos más críticos, más comentados, y las portadas que crearon tanta agitación.

Sus trabajo no entro al mundo desde las galerías, sino desde las partes de las publicaciones que van de boca a boca conectando con otras voces que ya han dicho basta al gran engaño de los medios de masas.
De gran influencia Dadaísta y Surrealista los trabajos de Gee conectan de alguna manera con la forma humana, en una íntima exploración de la diversidad psicológica de las interrelaciones sociales.
En sus portadas Vaucher muestra la mayoría de los viles crímenes cometidos por la sociedad civilizada.

Portada de disco para la banda Alternative. Tipografía de stencil redondenado todo. Un estilo propio facil reconocible en todos sus trabajos.

Anuncio para el fanzine "Izu Giroa" con tipografía que contornea el dibujo, uno de los puntos más característicos de las portadas y manifetos de los Crass.

TIPOS DE LETRA

CRASS

A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W
X Y Z

A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W
X Y Z

0 1 2 3 4

Las bandas de anarco-punk y d-beat suelen jugar mucho con el mismo tipo de letra. Por la influencia de las grandes bandas que han marcado como pueden ser Discharge, Crass, Amebix o GISM, cientos de bandas seguidoras utilizan el mismo tipo de letra y el mismo tipo de diseño, ya que se han convertido en los símbolos del género.
Muchas bandas anarco-punk usar tipografías stencil, en un principio Gee Vaucher de los Crass empezo a utilizarlos. TIpografías que venian de los años 30 de la época de la guerra donde militares tenías que marcar muchas cosas con pocos recuersos y en poco tiempo. Se conviertieron en tipografías muy usadas en la época. Gee por sus ideales combativas empezo a usarlas influenciando a ciertos de bandas años más tarde.
Años más tarde Faizal Reza crearía la tipografía con el nombre de Crass por toda la influencia que tuvo la banda.

Portada de disco de la banda de Barcelona Ateh, se nota de sus letras las influencias de la banda.

Portada y contra portada para la banda Zounds. Diseño a cargo de Gee Vaucher con su inconfundible estilo.

CONFLICT
THE UNGOVERNABLE FORCE

Otras bandas anarko-punk como Conflict (del sello de los Crass) siguieron con esa linea de stencil también. Bandas de punk y oi! conocidas como Uk Subs y Blitz también han usado este tipo de stencil.
Diseñado por R. Hunter Middleton A finales de la década de 1930. Un guiño irónico a un modelo vernáculo que se haría sobradamente conocido en los seis años siguientes. Los caracteres de la plantilla fueron emblemáticos en esta década de guerra, no en vano son los isados corrientemente para la rotulación del equipo militar, una mezcla de lo industrial y el aspecto manual que comporta su utilización. La guerra mundial convirtió el diseño y producción de tipos en un lujo.

Stencil 36pt

ABCDEFG
HIJKLMN
OPQRSTU
VWXYZ

Caracteres de la tipografía de plantilla de R. Hunter Middleton de fineles de la década de 1930.
Arriba portadas de algunos discos con la aplicación de dicha fuente.

DISCHARGE

Discharge es otra de las randes referencias, precursores del d-beat, mezcla de punk rabioso y hardcore sucio, crearon muchos seguidores mayormente en Japón, Escandinavia y Suecia. Así pues las bandas empezaron a ponerse nombre que empezaban con "Dis" como Disclose, Disfear, Disacount, Disarm, Disbadger, Discider, Disnation, Dissober, Disundead y un largo etc. Aparte del nombre las bandas usan el tipo de letra de Discharge para sus logos.

Más ejemplos de las muchas bandas de D-beat con gran influencia "dischargera".

Disclose una de las bandas pioneras del D-beat en Japon. Grandes influenciados por Discharge tanto en su música tanto en la estética.

LAS LETRAS DE RECORTES DE PRENSA SON SUSTITUIDAS POR TRAZOS CRUDOS Y AMARGOS

Y por último las letras hechas a mano o con otros medios naturales. Se pierte la curva en los caracteres las "O", "C" y demás son hechas por lineas rectas. Sueles ser letras bastante agresivas e a veces hasta llegan al punto de poner en duda su legibilidad tomando aire de logotipos indescifrables de grindcore o death metal. Son letras que hacer más fuerte el mensaje que transmite la música y el aspecto imponente y destructor que se suele llevar. Los caracteres cortador de prensa de Jamie Reid, que no eran más que para provocar una actitud de sinverguenza, aqui toman un aire más radical para, en vez de proclamarla, llevar a cabo esa anarquía.

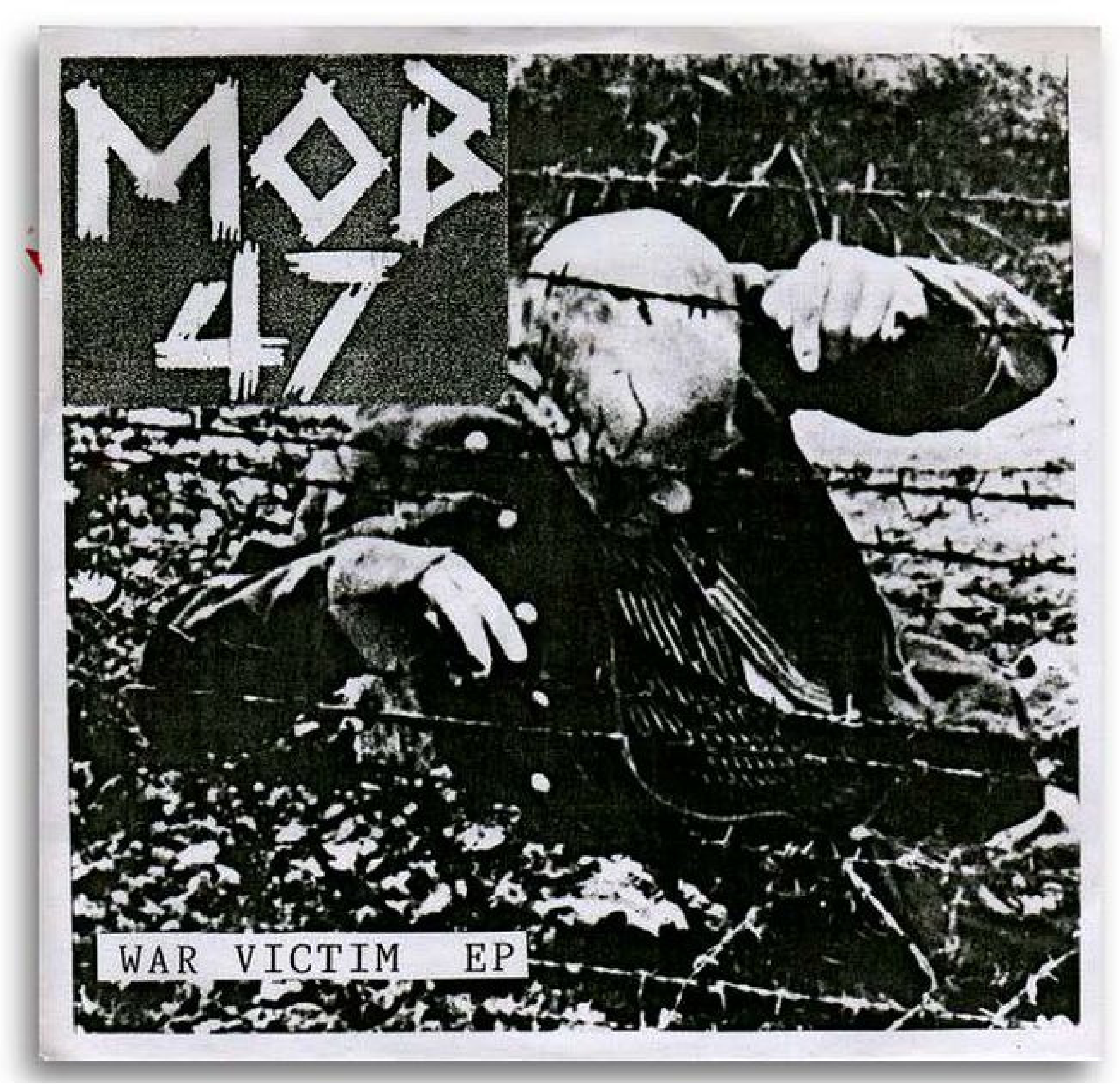

DISCOS

TIPOGRAFÍAS A MANO, CON IMÁGENES MÁS DURAS Y CRÍTICAS

Disco de Discharge, banda d-beat por excelencia, creados en 1977 fueron de los primeros en mezclar el punk, hardcore y metal. Guitarras distorsionadas y gritos de rabia con letras anarquistas y pacifistas. Crearon una gráfica a seguir y su logo ha sido verisoneada por cientos de bandas diferentes.

Mob 47, banda Sueca de D-beat hardcore, creados en 1982. Siguiendo la misma estética, crítica a la guerra.
Usan otro estilo tipográfico en el logo, como si las letras de unos palos cruzados se tratasen, se tiende a perder las curvaturas y hacer las letras con palos rectos.

Disco compartido de bandas actuales, Dyspnea y Nakot, de Grecia y Serbia respectivamente. Hoy por hoy y en todo el mundo hay que han surgido de los creado a finales de los años setenta

El primer disco de Rudimentary Peni, de 1981. Una de las bandas de anarco-punk inglesas más importantes. Cantante y guitarra Nick Blinco se ocupaba de todo el trabajo artístico. Dibujos y letras degradantes. Como las letras de las canciones, letras oscuras cantadas de la desesperación y el miedo. También de sus viajes al hospital psicquiatrico.

Hiroshima, Japan, 8:17am, August 6, 1945

2

Nagasaki, Japan, 1

SIDE A ~DEATH OF NUCLEAR ARMS~

SIDE AA AT LAST COMING INTO THE VOID

Crow, banda Japonesa de d-bear hardcore. Sus letras hechas a mano transmite horror y tortura. Este tipo de bandas japonesas hacen mucha referencia a la bombas de Hiroshina y Nagasaki.

DEDICATED TO VICTIMS OF NUCLEAR ARMS
THE NIGHTMARE OF HIROSHIMA
AND NAGASAKI STILL CONTINUES

ARE ALABASTER BABY TOMY CROW

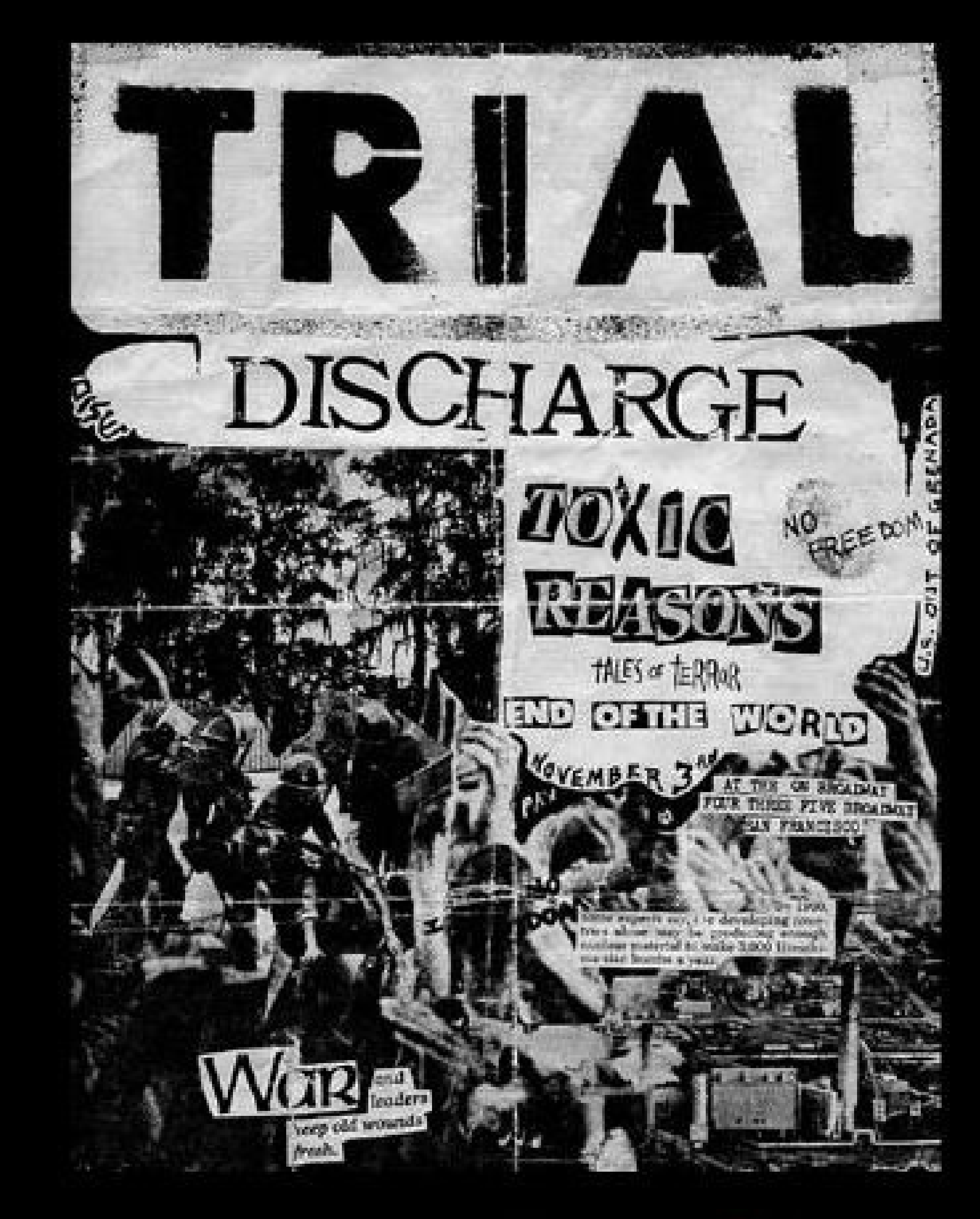
AFTER THE BOMBS

SPOILS OF WAR E.P.

Portada de after the bombs, banda [illegible] de d-beat siguiendo la misma línea macabra con tipografías a mano con trazos agresivos.

FLYERS

Los flyer, tal como hacen las portadas de discos, se convierten en más agresivos. No tan provocadores como el estilo de Jamie Reid sino con más critica social. A su vez pierden la legibilidad, por una parte por las letras y logos de las bandas y por otra para aumentar ese miedo y esa tortura que recive la humanidad. Bombas, fotos de explosiones, guerras, hambre, miseria, holocaustos, apocalipsis etc son la temática general de las fotos que salen en estos carteles punks. Aparte de informar sobre las bandas la tipografía y la fotografía cogen especial importancia para dar alguna otra información crítica.

ES tipo de letra haciendo borde del cartel, habitual en los diseños de Gee Vaucher para el sello de los Crass se extendio como clara referencia del estilo. Muchos carteles llevan tipografís stencils haciendo borde de una impactante imagen.

Arriba, concierto Discharge Toxic REasons, imágenes de matanzas y montaje de corta, pega, fotocopia.

Simbolos de la paz y tipografías recortadas, influencias de Jamie Reid y Crass mezclados ayudando del contrastado blanco y negro.

GASTUNK EXECUTE

7.21 (土) 1984 屋根裏

JELLY
VOL THREE
L.S.D OFFICE
THE CLAY
RESIST FASCISM
TERRORISTIC GIGS
10,23 SUN
屋根裏
WITH
EXECUTE
あぶらだこ
11,10 THU
屋根裏
WITH
COMES
P.C.G
11,13 SUN
屋根裏
WITH
GISM
COMES
GAUZE
L.S.D
E.T.C...

CRUCIFIX

SOCIAL UNREST

PLH

TREASON

SAT. JULY 9th

TOOL & DIE

974 VALENCIA S.F.

DO YOU CARE?

Tres carteles que resumen a la perfección el estilo tipográfico y gráfico que diferencia del primer punk del 1977.

Fanzine de anarco-punk Frances. A pesar de que el d-beat tuviera su máximo apogeo en Japon y Suecia, gente activa de todo el mundo empezó a difundir todo lo que tenía que decir.

Japón, uno lo los países más influídos, también tiene cientos de publicaciones alternativas. Se hace curioso y atractivo ver caracteres de lenguake japones con trazos más ilegibles todavía.

Más fanzines de caracter anarquista, sigue el mismo estilo editorial, bloques de texto cortadas y pegadas y fotocopias por todos los lados. Fanzines sin ningun animo de lucro con la única intención de informar, entretener y hacer conciente a la gente de la situación del mundo. Tipografías más legibles en los textos largos, muchos texto escrito a maquina y pegada en diferentes bloques, y también textos largos escritos a mano más difíciles de leer.

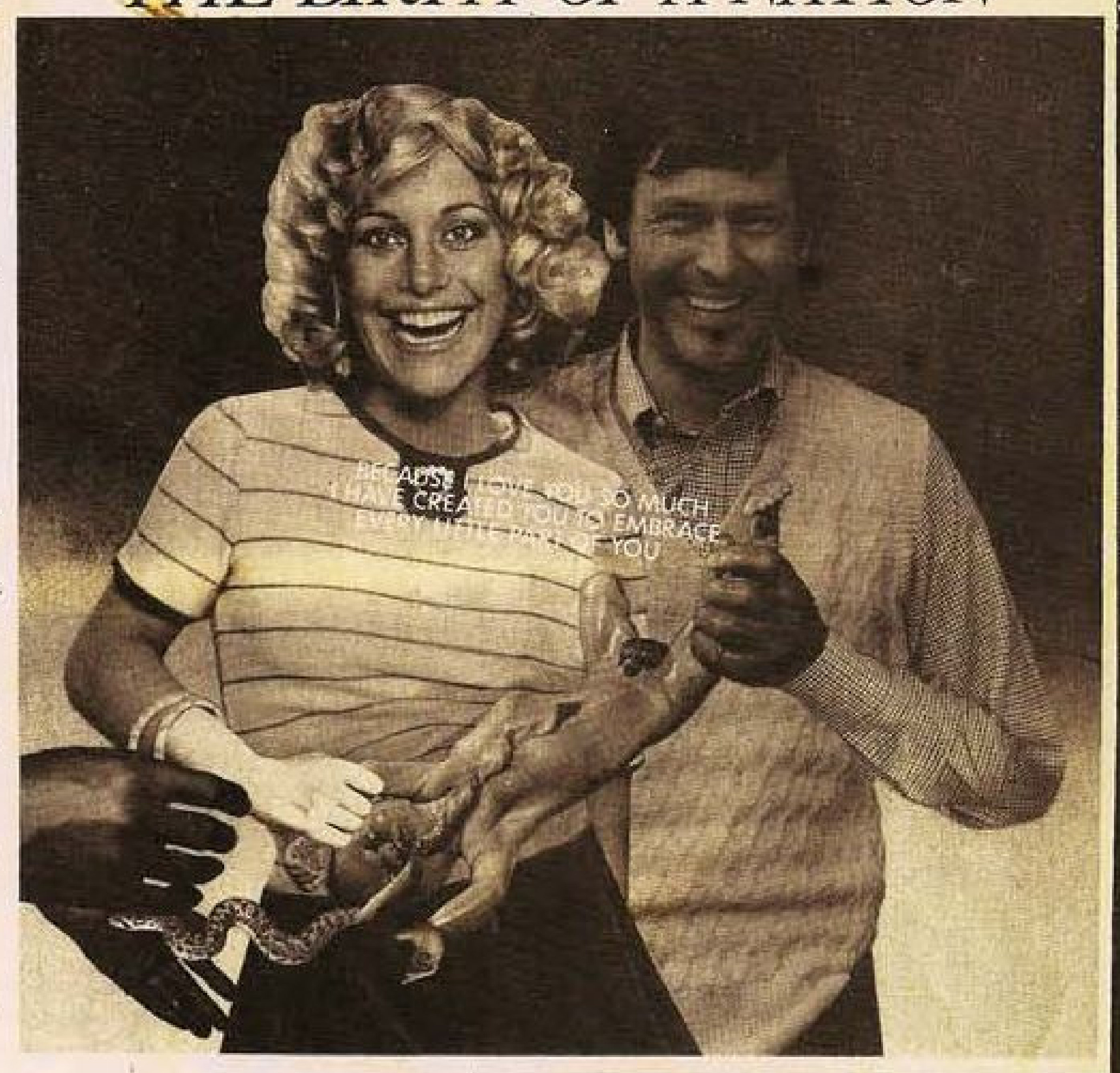
En cuanto a los contenidos dentro de esta rama aumenta la creación de fanzines y revistas fuera del mundo musical. Fanzines de temas sociales se impartieron en todo el mundo a partir de finales de los setenta.

INTERNATIONAL ANTHEM

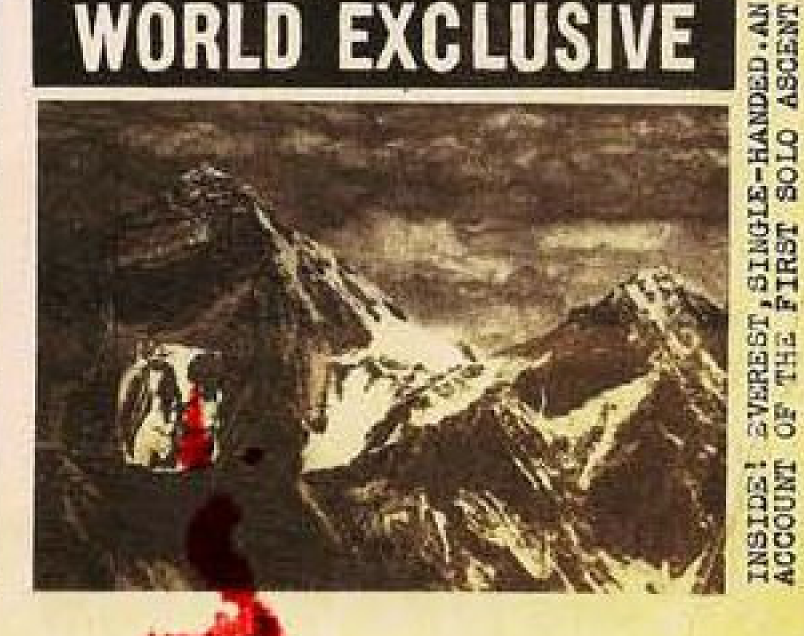
NIHILIST NEWSPAPER FOR THE LIVING — Vol.I.No3. 30p. 421984

THE BIRTH OF A NATION

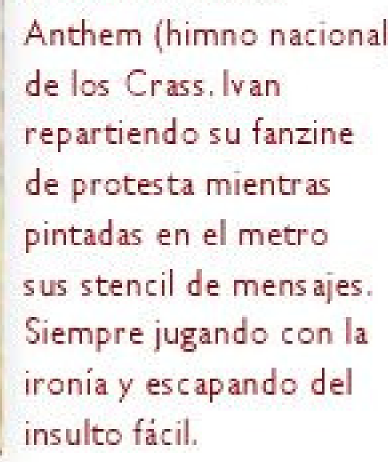
THEY sever the cord brutally in their life-giving hands.
A filthy habit.
Red-hot, it is thrown to the side and slides, clammy-hot, beneath the table.
The knife is placed between us.
The initiation rite is complete. Only the cry cuts the head, to bury deep and linger.
They have laboured long to separate the other. In their duty, we are left to lie alone, gently breathing.
It lays pulsating beneath the table. It was never detached enough.
It hangs, parasitic, to the body.
The serpent moves, to embrace, it is the death knot of our dutiful love and obedience.
The shedding was an illusion.
In their eagerness to give us life, they gave us theirs.
The initiation rite was wrong, was death.
The baby drops into the bin, beneath the table.
The serpent lives, to define our death. It grows so pale, it is hard to distinguish.
The teaching is complete when all trace has vanished.
Only the marks remain.
Only the remains are felt.
Joyfully we step from the room, to celebrate our loss.
The serpent grows warm. It fattens and pulls us closer.
The FAMILY.
The room.
We are all contained within its walls. The conditions are set. There is no escaping the blood. It is thicker than water. Thick, sticky and black.
We are forced to kneel through the weight of it.
YOU are MY mother MY father.
YOU are MY son MY daughter.
YOU are MY husband MY wife.
YOU are MINE.
I am YOURS.
The serpent is not dead, it is only sleeping.
The nightmare is the force of its reality. We are tightly bound by the vision.
We must learn to submit, not to survive.
The serpent pulls tighter.
We must be willing to possess and be possessed.
Beneath the table, the withered cord pumps, cold, laying like some discarded snakeskin.
The air thickens. The density is suffocating. There is no room to see.
Life is life never realised.
Tighter. Tighter.
We must, finally, sublimate all love and life for theirs.
There can be no meeting.
The serpent writhes in its joy of life. We can not breathe. It pumps a sickening air in its attempt to regain the submission. It tightens still and the cry is heard.
The knife is between us.

WORLD EXCLUSIVE

INSIDE! EVEREST, SINGLE-HANDED. AN ACCOUNT OF THE FIRST SOLO ASCENT

El fanzine Nations Anthem (himno nacional) de los Crass. Ivan repartiendo su fanzine de protesta mientras pintadas en el metro sus stencil de mensajes. Siempre jugando con la ironía y escapando del insulto fácil.

HARDCORE
HARDCORE
HARDCORE

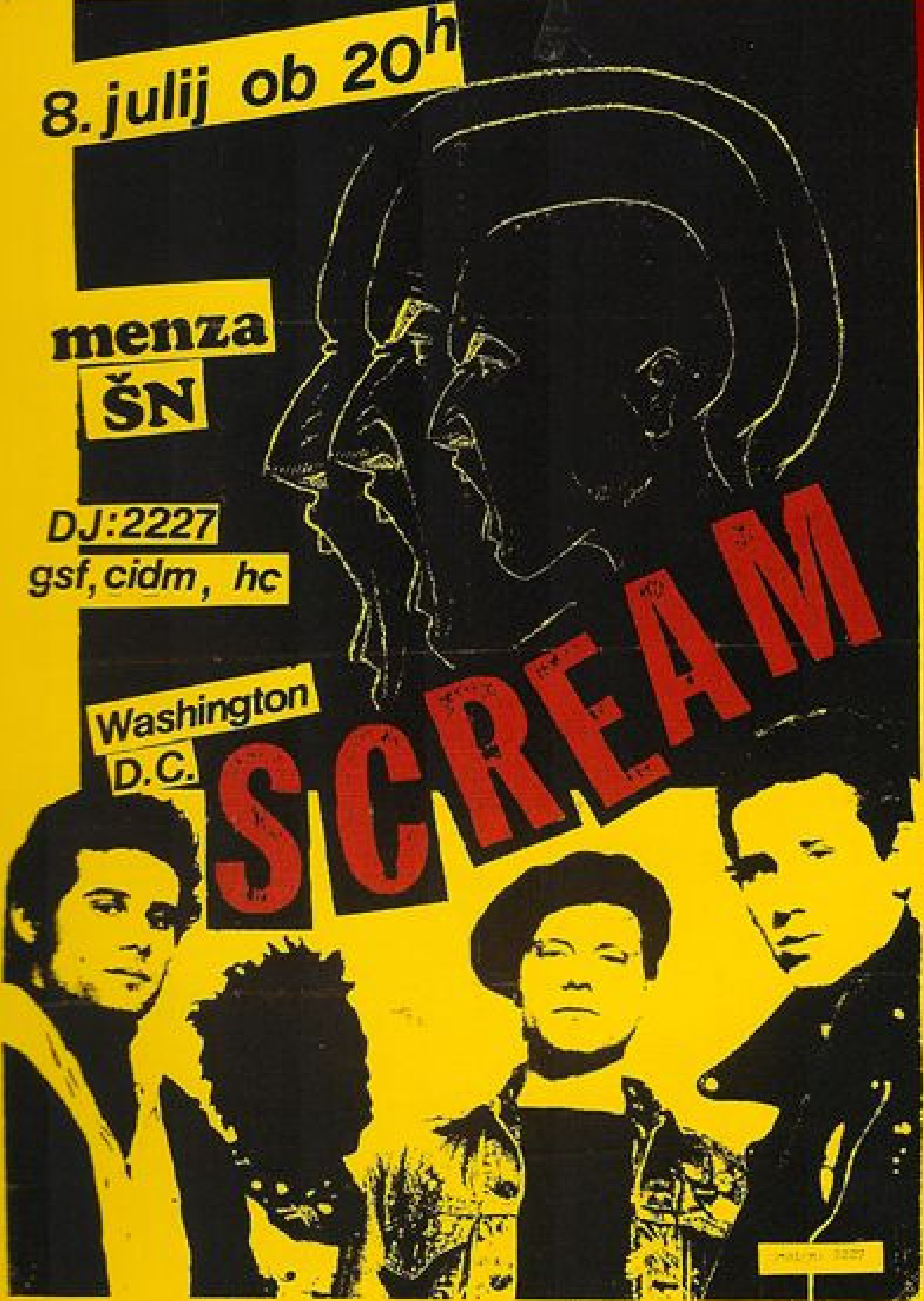
HARDCORE

A pesar de empezar a destacarse un par de años antes por bandas como Black Flag, Circle Jerks, Bad Brains o Teen Idles, el termino Hardcore de generaliza en el 1981 con el disco de D.O.A "hardcore81". Derivado del punk hacia una vertiente más rápida y activa el hardcore forma una heterogénea pero prolífica fuente de movimientos juveniles, artísticos, vecinales, sociopolíticos, y ambiente de inspiración e intercambio de ideas e información, ligada también a otros aspectos como el skate y deportes similares.
Diferenciándose como movimiento juvenil por dejar atrás los esquemas e ideologías de tendencia destructiva y optar más por un movimiento positivo y motivador."Es mundo es una mierda, pero en vez de destruirlo vamos a cambiarlo"
El uso de la tipografía no es tan destructiva, sigue siendo agresiva como la música misma y se siguen usando recortes y collages, pero en un actitud mucho más positiva, rechazando la autodestrucción que muchos punks anteriores habían experimentado, con caracteres más claros y más legibles en aspectos generales comparando con el anarko-punk. Se sigue con el blanco y negro por la facilidad de difusión en cuanto a coste económico, y diferenciándose del colorido de Jaime Reid y el Punk del 77.
El hardcore a ido muy ligado a deportes como el skate, de ahí también su actitud positiva de

Una de las características del hardcore, los conciertos no se convirtien en simpleas shows, la banda esta a la altura del pública y todos participan en la fiesta. Aqui Jello Biafra lider de los Dead Kennedys entre el público.

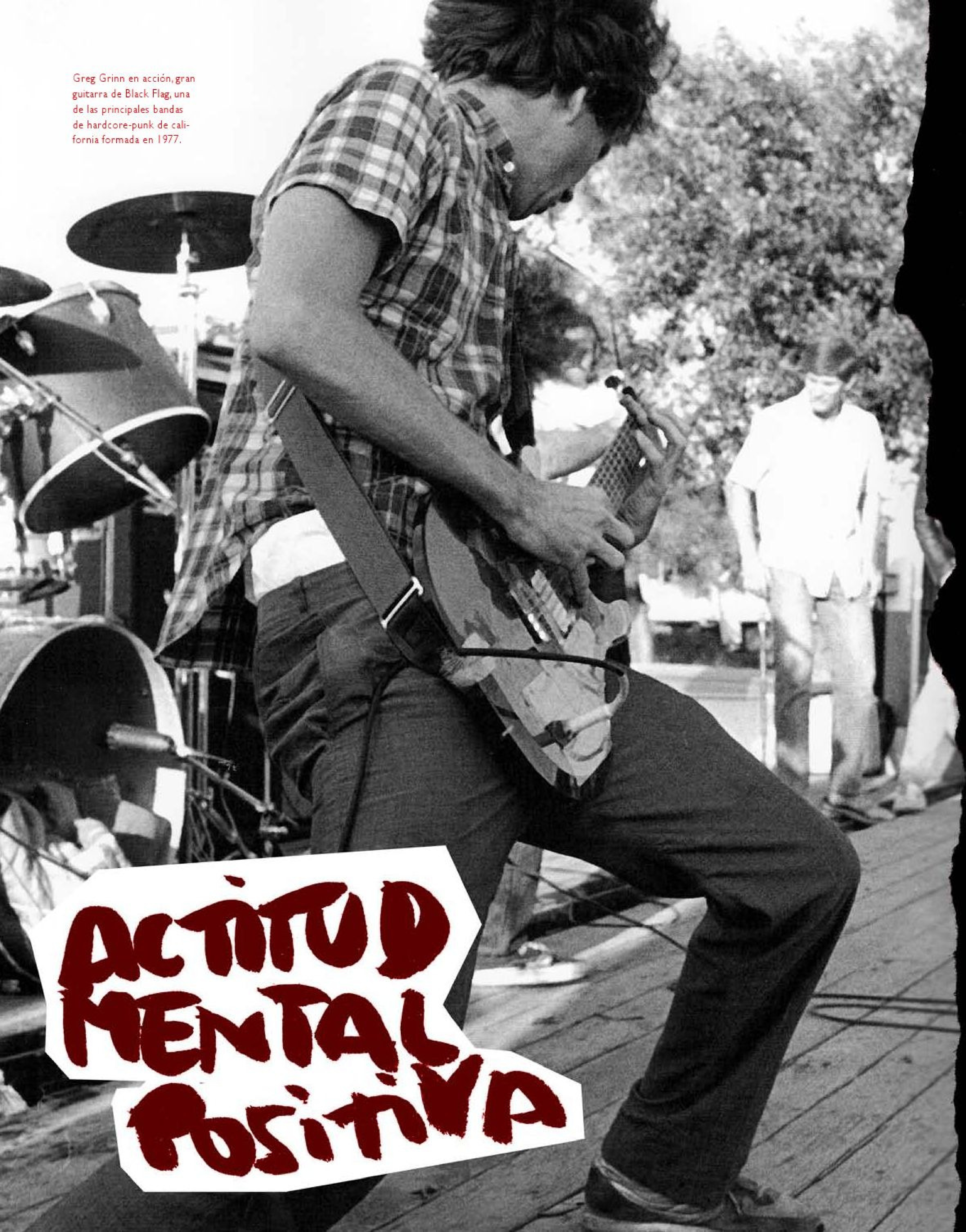
Los carteles siguen con los principios económicos y baratos, pero van adquiriendo caracter más legible, con tipografías más claras como el cartel de Scream. Las bandas aumentan cada día más y los conciertos también, de un día para otro puede haber un concierto así que hay bandas que recurren al cartel rápido a mano para ahorrar tiempo y dinero.

El hardcore trajo el "mosh", la gente se tira al público del escenario,, hay unidad entre bandas y público, todo el mundo participa y todo el mundo toca en alguna banda.

EL MUNDO ES UNA MIERDA, PERO EN VEZ DE DESTRUIRLO VAMOS A CAMBIARLO

Greg Grinn en acción, gran guitarra de Black Flag, una de las principales bandas de hardcore-punk de california formada en 1977.

ACTITUD MENTAL POSITIVA

levantarte el culo e ir a hacer cosas en vez de quedarte fumando porros y drogándote en el sofá mientras el gobierno te controla.
A pesar de la tipografía más legible usada generalmente, artistas como Pushead de gran influencia tanto en la música como en el skate crearon diseños más macabros con uso de calaveras y letras macabras, como su lettering para la banda Misfits o la mítica revista de skate Trasher.
El hardcore se creó y de desarrollo mayormente en Estados Unidos aunque Europa y Japón también han tenido su propia evolución.
Pasaron unos años desde en punk del 77 así que bandas, flyers, fanzines, discos y actividad en general se aumento imparablemente dando resultado a gran creación de logos, lettering, y tratado manual tipográfico.
Artistas como Pushead, Raymond Pettibon, Shawn Kerry, Winston Smith o Joey Shithead hicieron cientos de flyers y portadas para sus bandas o amigos y fanzines como el Maximun Rockanroll, Suburban Press, Heartattack, Never Surrender, Upset Dischord, Time Bomb o IQ32 de todo el mundo han seguido difundiendo sus creencias e ideales.

Los discos adquirien más colorido y positivimo, como dice este disco de los Bad Brain "positive mental attitude!". Eso si a pesar de los positivo sigue la dura critica a la sociedad.

ADOLESCENTS

RKL

7SECONDS

BLACK FLAG

YOUTH OF TODAY

BAD BRAINS

Circle Jerks

MDC

Zero Boys

HÜSKER DÜ

F.U.'S ▽

UNIFORM CHOICE

SUICIDAL TENDENCIES

SS DECONTROL

NEGATIVE FX

SALVATION ARMY

T.S.O.L.

Cro-Mags

BAD RELIGION

NECROS

Poison Idea

AGNOSTIC FRONT

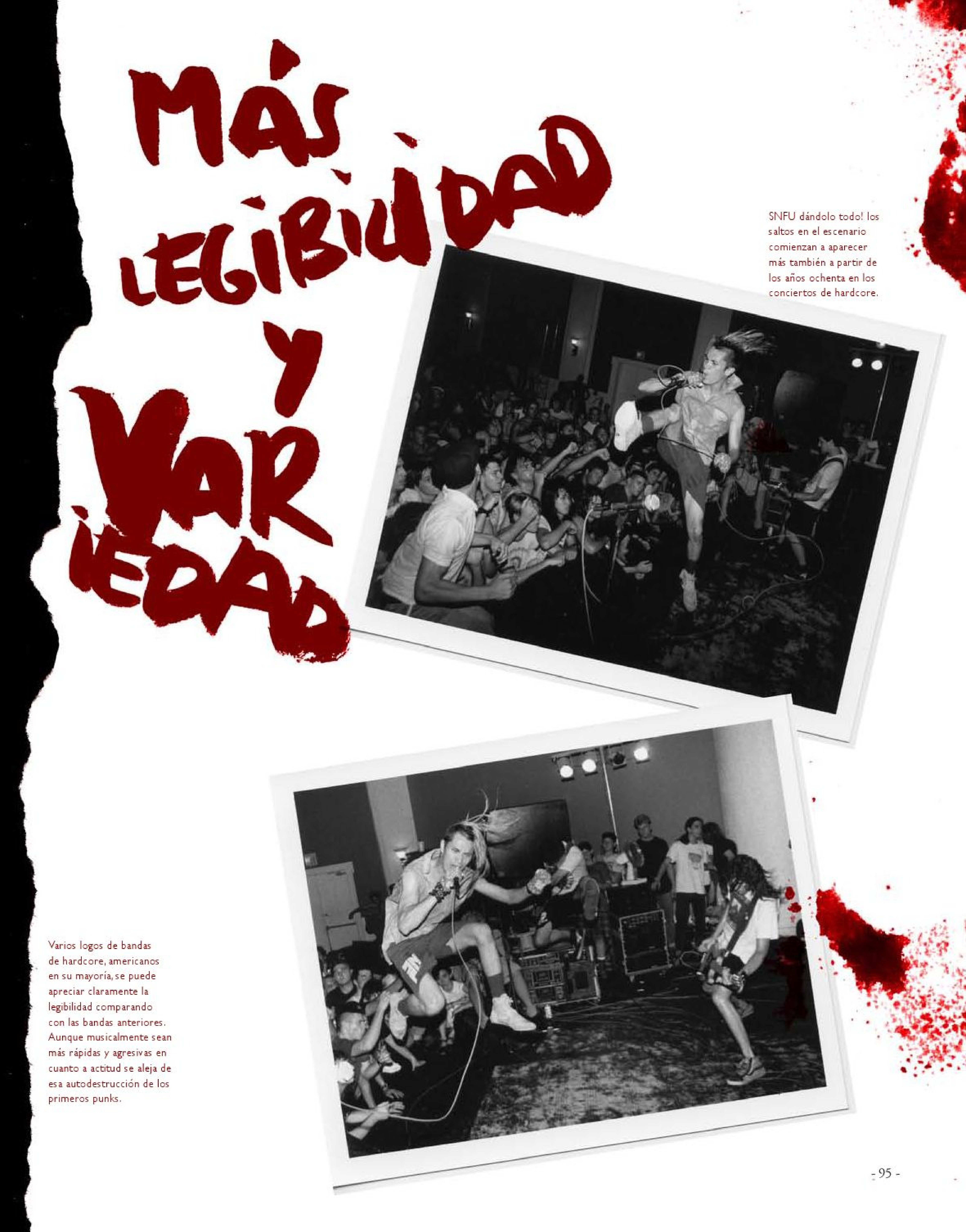
D.O.A.

NEGAZIONE

THE SUBHUMANS

ILL REPUTE

Más legibilidad y variedad

SNFU dándolo todo! los saltos en el escenario comienzan a aparecer más también a partir de los años ochenta en los conciertos de hardcore.

Varios logos de bandas de hardcore, americanos en su mayoría, se puede apreciar claramente la legibilidad comparando con las bandas anteriores. Aunque musicalmente sean más rápidas y agresivas en cuanto a actitud se aleja de esa autodestrucción de los primeros punks.

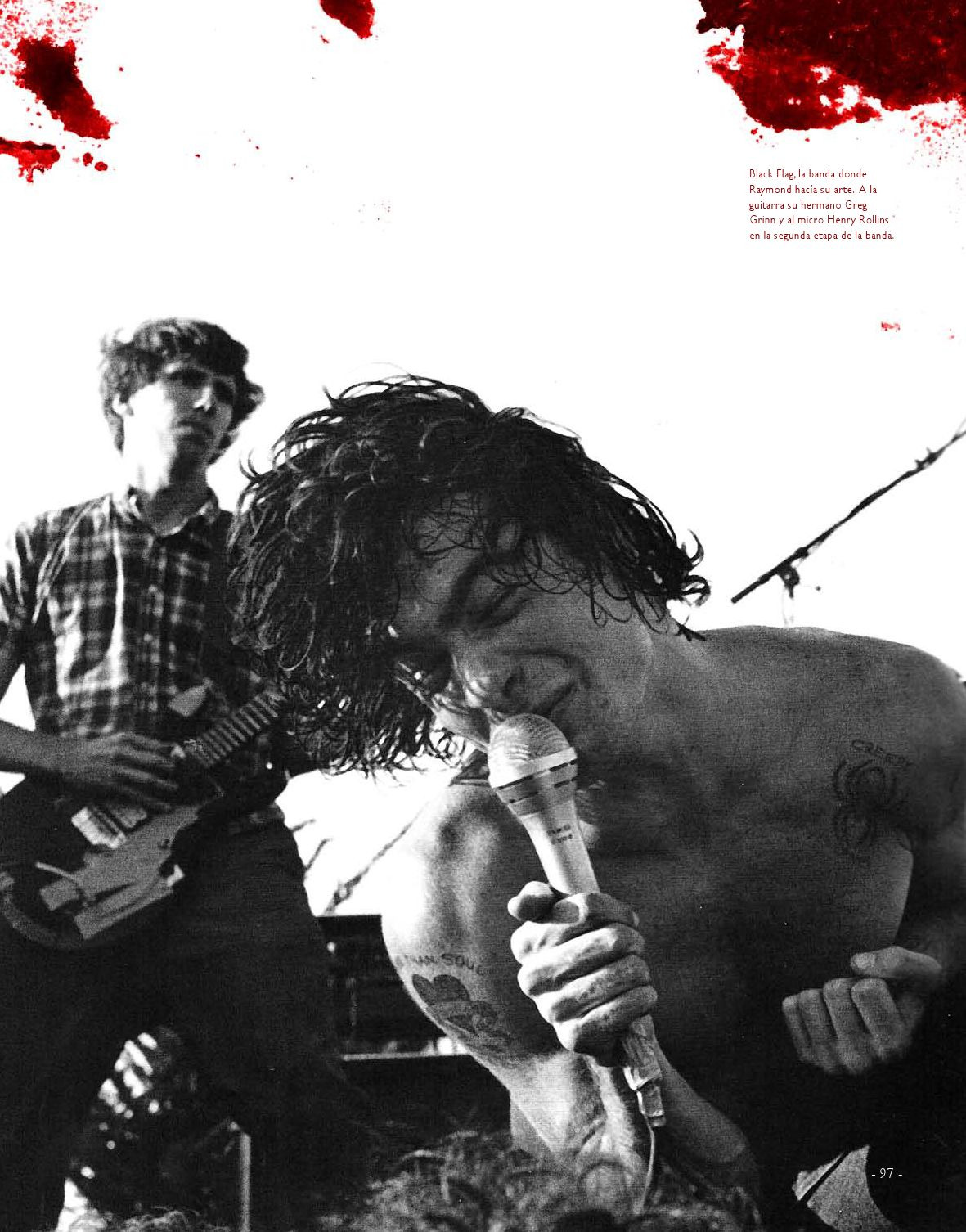
RAYMOND PETTIBOND

Nacido en Arizona, siempre se ha relacionado con la escena hardore-punk de Los Ángeles. Aunque su reputación fue en aumento y hoy en día expone en museos de todo el mudno muchos reconocerán los trazos de Raymond Pettibon por las portadas de los discos de Black Flag, de Minutemen o de la genial carátula del Goo de Sonic Youth. Sus flyers son considerados grande obras del punk por la critica inteligente que transmitía. A pesar de estudiar Economía Pettibond siempre se intereso por la tipografía, después de terminar los estudios empezó a leer libros de tipografía, historia del arte y literatura del siglo XIX. Su hermano mayor en gran guitarrista de Black Flag Greg Green fundo el sello SST Records donde Raymond empezaría a desenvolupar sus trabajos en el mundo del punk.

Disco Jerlous Again de Black Flag editado en 1980. Con el uso de tipografías más limpias se empiezan a usar tipografías de autor, esta vez la tipo Fritz Quadrata. Aparte de la tipo el estilo de Raymond se caracteriza por las ilsutraciones criticas, y mayormente de fondo de algun colos en los discos de Black Flag.
Al lado un disco de Sonic Youth donde Raymond participo en la portada. El estilo tipográfico es diferente ya que se trata de un estilo musical diferente.

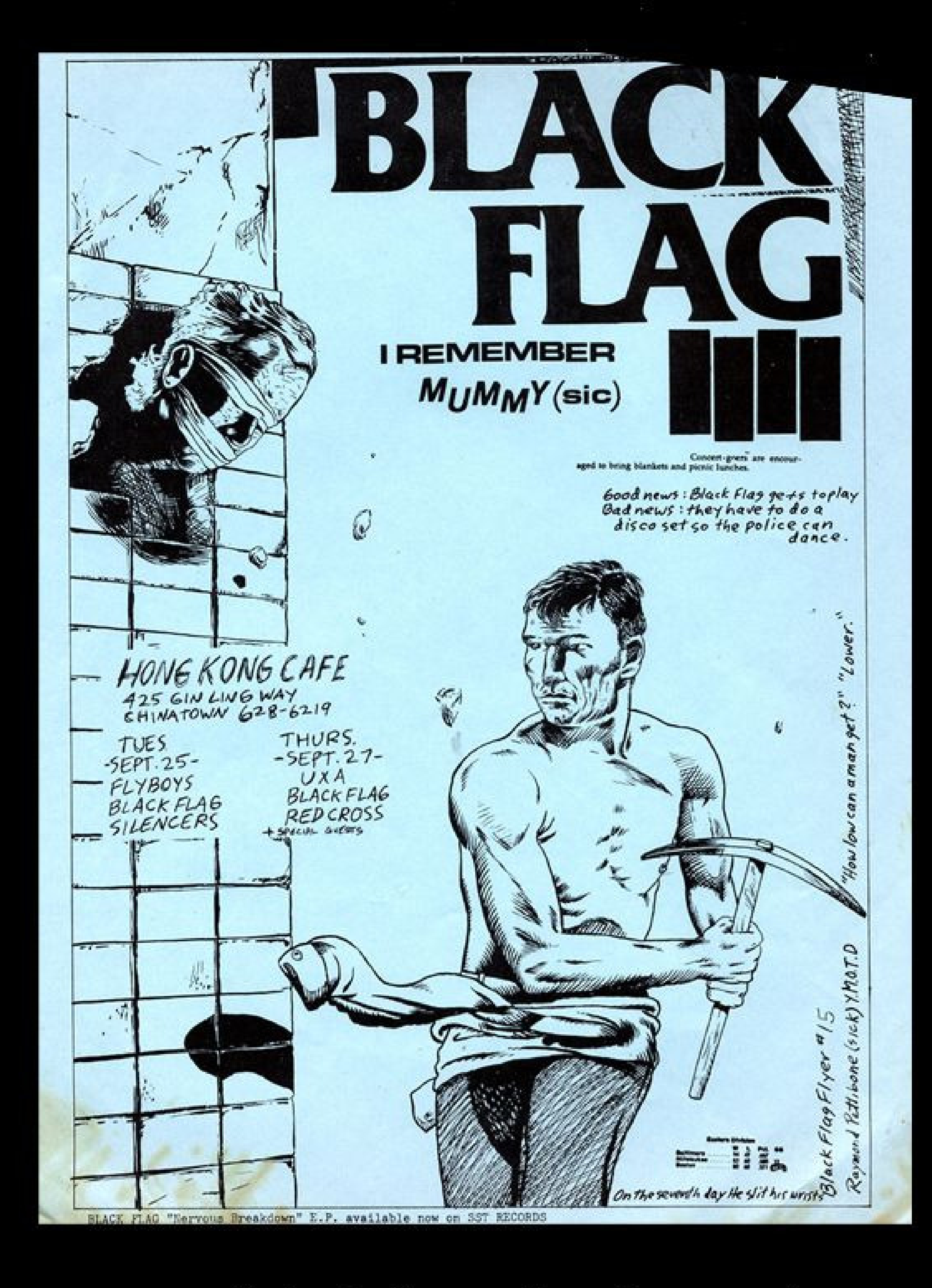

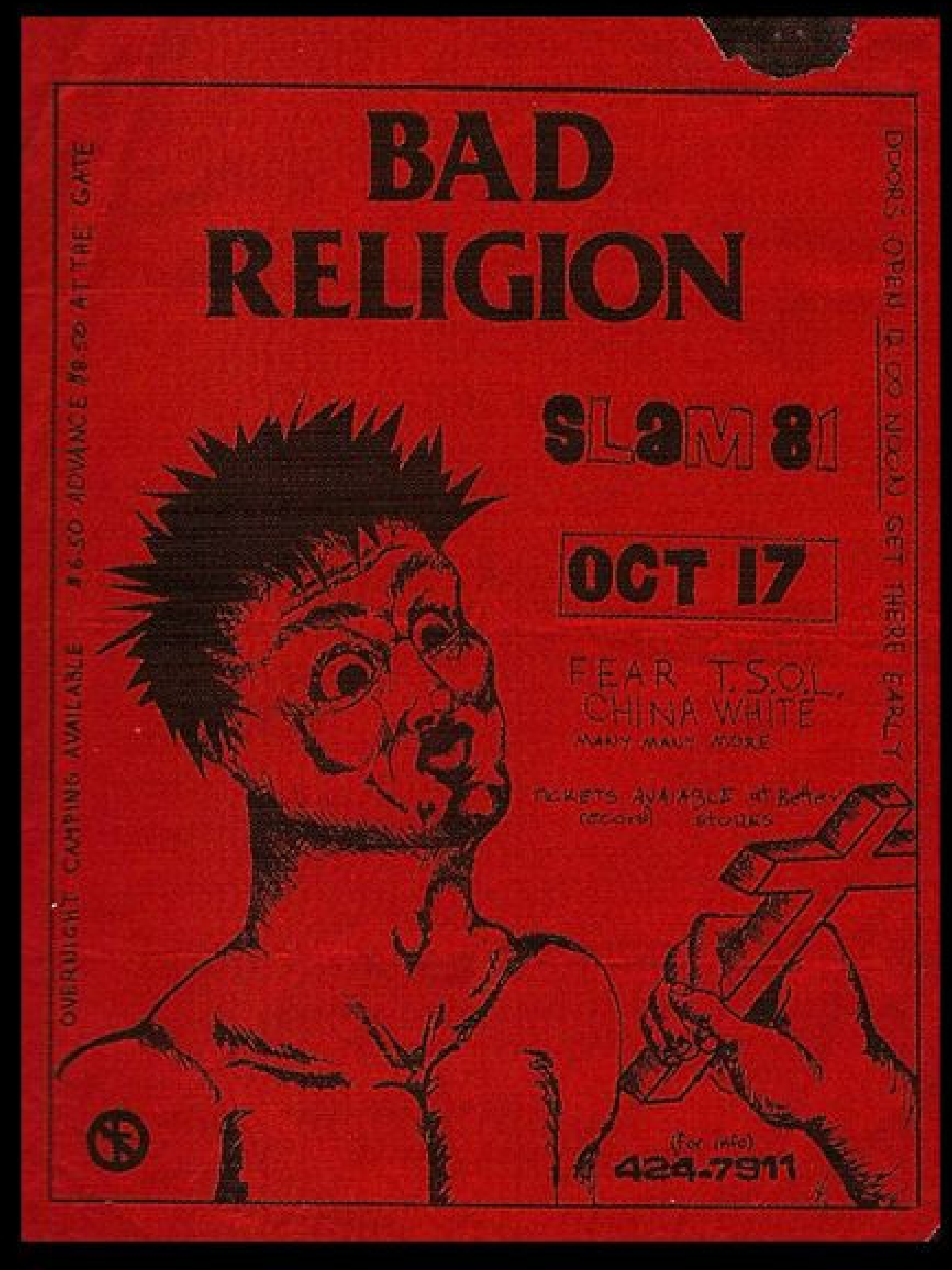

Black Flag, la banda donde Raymond hacía su arte. A la guitarra su hermano Greg Grinn y al micro Henry Rollins en la segunda etapa de la banda.

BLACK FLAG
WITH:
NO ALTERNATI
IMPATIENT YO
NUBS
Morton said all could be done was to get the group off th as soon as possible
A rock-and-bottle-throwing between unruly fans and p the other night at the Whisky put an end—at least temporarily—to club's policy of booking local punk ba
There's been a lot of controversy following mini-riot at the WHISKY last week, when BL FLAG and D.O.A. played.
If you are worried about seeing Blag Flag again — they've managed, due to their, shall we say, easily over-excitable audience, to get themselves prohibited from playing most of the clubs in town — they will be at the STARWOOD on November 19.
(Imagine real nice orchestra music)
"It was such a lovely Sunday afternoon. Mom & dads brought along the kiddies, there was plenty of potato chips and baseball and lemonade. There was a playground and ducks and love and niceness and kisses all over until, (horrible music creeps in)
"Somebody let Black Flag into the park . . .
DO THE
CREEPY CRAWL
RAT'S PALACE
864-1639
705 NATOMA S.F.
HALLOWEEN
FRI. OCT. 31
Raymond Pettibone

Carteles de Black Flag hechas por Raymond. Ilustracion clara en fondo de color plano, se reproducción barata para empapelar la ciudad con ellas. Abajo un cartel de Bad Religion con la Fritz Quadrata, autor desconodico.

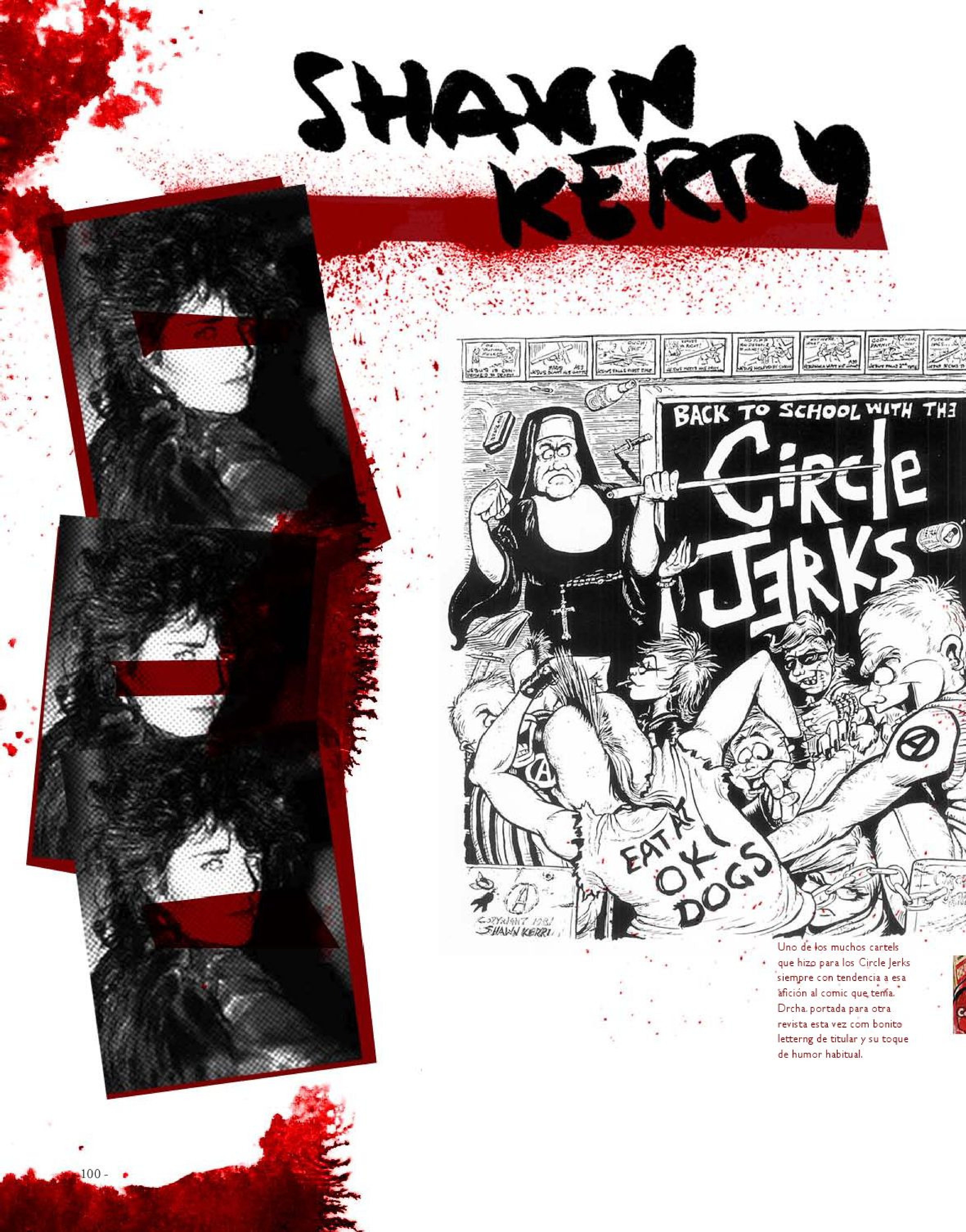

Pettibond se hizo conocido gracias a sus carteles de Blag Flag, pero siempre lucía esa Fritz Quadrata, que otras bandas conocidas como Bad Religion también han utilizado como símbolo de su identidad. Creada por 1965 por Ernst Friz, la comercializo ITC y ha sido un ejemplo claro de tipografías bien usadas en el hardcore.

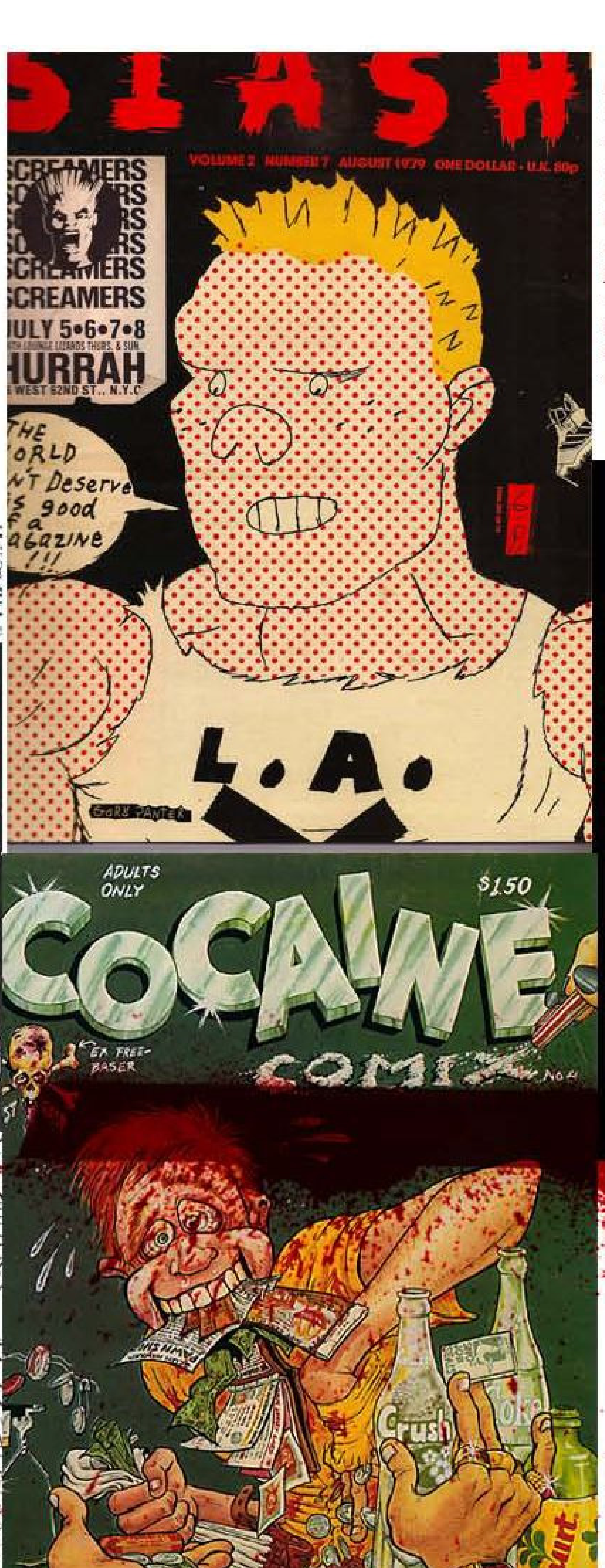
Friz Quadrata

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
! 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ?

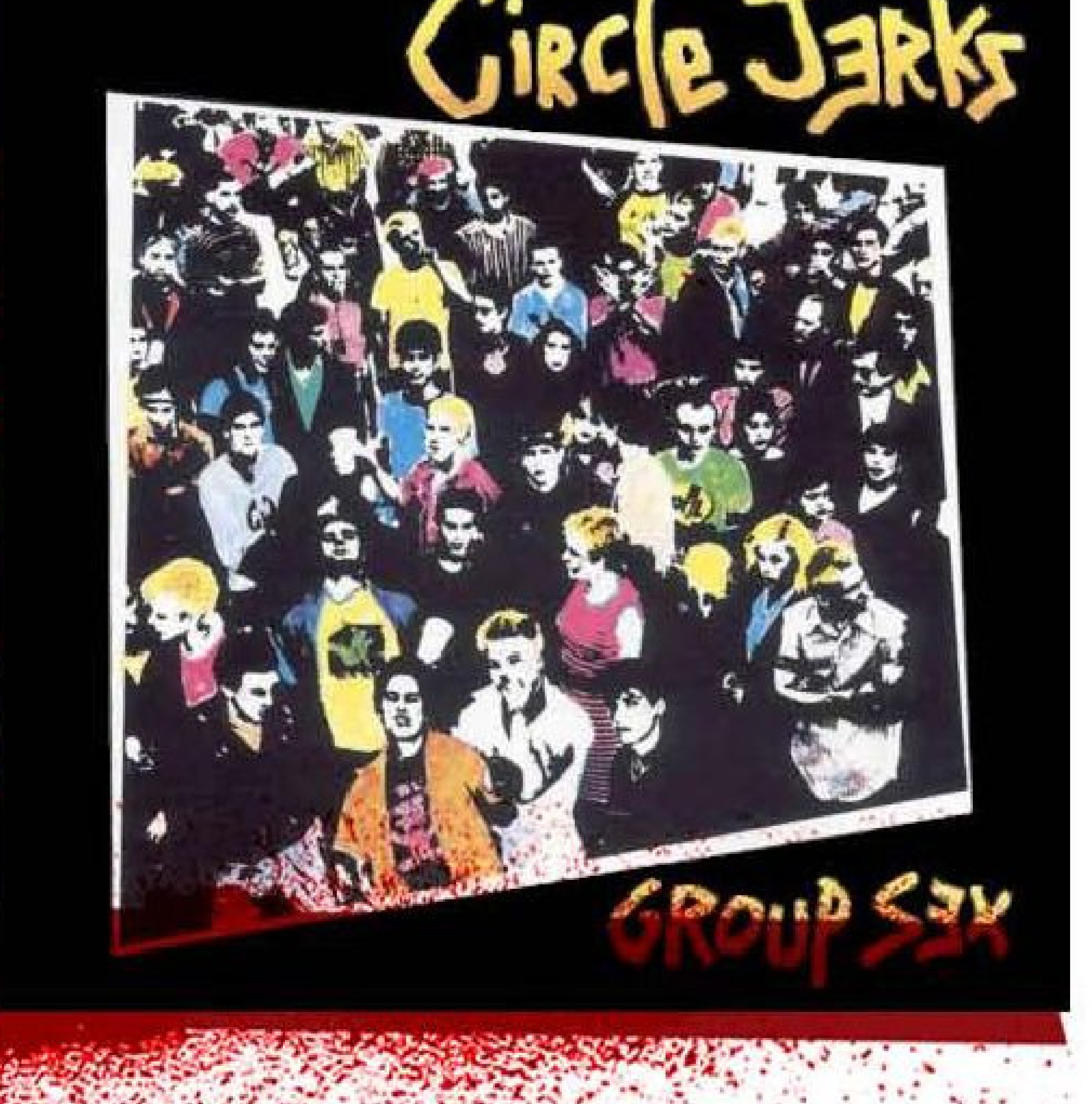
SHAWN KERRY

Uno de los muchos cartels que hizo para los Circle Jerks siempre con tendencia a esa afición al comic que tenía. Drcha. portada para otra revista esta vez com bonito letterng de titular y su toque de humor habitual.

Izq. Portada ilustrada por Shawn para la revista Slash. En su afición al comic desarrollo esa faceta de la tipografía comica con lettering a mano y bastante humor.
Abajo dis Group de Circle Jerks, diseñado por Shawn, un de los discos más míticos del hardcore ochentero. Como en Black Flag portadas más positivas visualmente y más color.

Nació en los suburbios de Los Ángeles, en la escuela empezó a dibujar comics y viñetas y rompiendo las tipografías con sus lápizes. Pasaba el tiempo escribiendo viñetas y dibujando comics graciosos hasta llegar a hacer dibujos para Dinsey en los comics del pato Donald. Pero por encima de todo esto ella era una punk. Trabajo para flyers y discos de los Germs, Circle Jerks, T.S.O.L., etc

WISTON SMITH

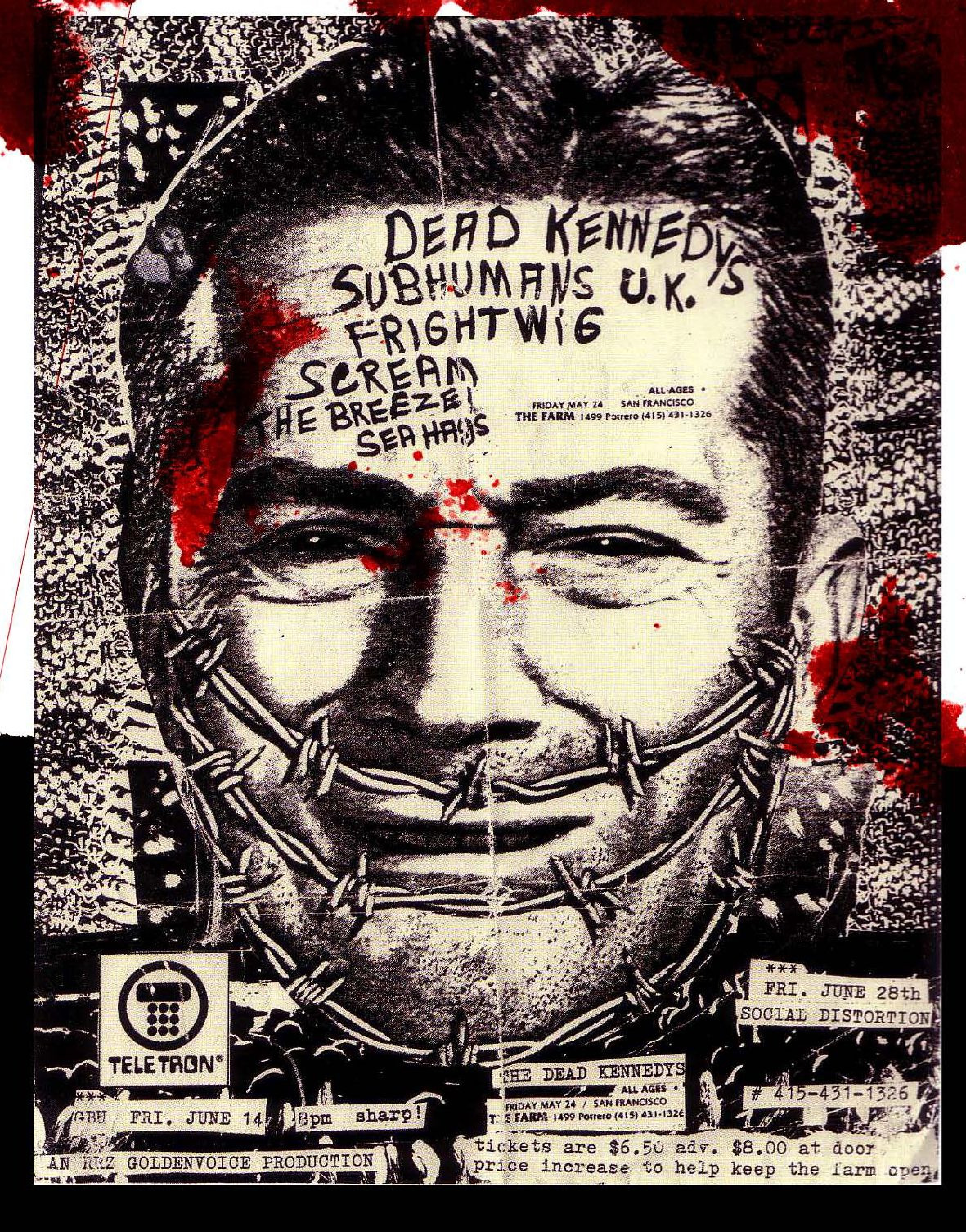

IMÁGENES INOCENTES CONVERTIDAS EN REBELDIA Y CRÍTICA SOCIAL

Como Raybond Pettibond y Shawn Kerry Winston también estuvo ligado a una importante banda de hardcore-punk… los Dead Kennedys. Jello Biafra el líder de la banda creo el conocido sello Alternative Tentacles donde Winston ejercio de artista en las portadas de discos de bandas como Dead Kennedys, Green Day y más de treitena de portadas han pasado por sus manos.
Creo su propio fanzine llamado Fallout donde desprender su arte y su collage. Su estilo destaca por el uso habilidoso del collage. Tipografía recortada y manipulada ayuda a fotos y mensajes directos y controvertidos.
Imágenes cortadas de revistas de los años cincuenta, imágenes alegres y inocentes convertidos en rebeldía y critica social.

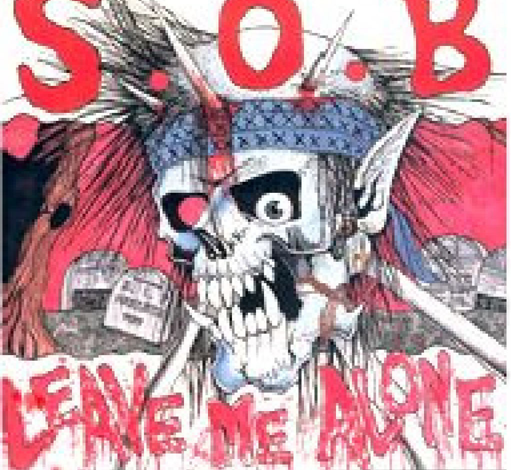

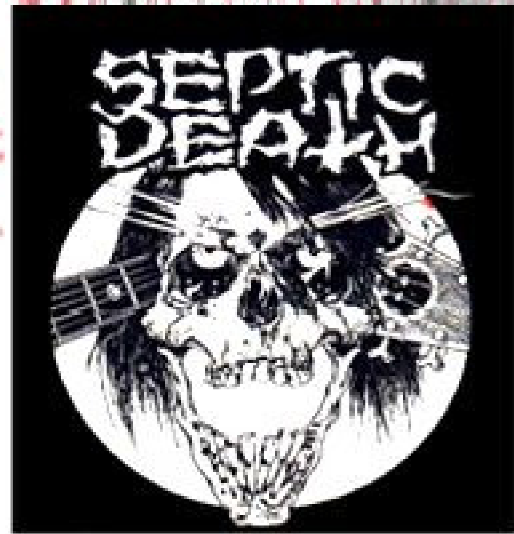
Logo del sello de Jello Biafra, lider de Dead Kennedys, Alternative Tentacles, donde trabajó Winston.
Izq. uno de los muchos carteles polémicos de los Dead Kennedys junto con sus portadas que no dejan a nadie indiferente. La tipografía pasa aun segundo plano por la fuerza que tienen las imágnes.

DEAD KENNEDYS
SUBHUMANS U.K.
FRIGHTWIG
SCREAM
THE BREEZE!
SEA HAGS
ALL AGES •
FRIDAY MAY 24 SAN FRANCISCO
THE FARM 1499 Potrero (415) 431-1326
***
FRI. JUNE 28th
SOCIAL DISTORTION
TELETRON®
THE DEAD KENNEDYS
ALL AGES •
FRIDAY MAY 24 / SAN FRANCISCO
THE FARM 1499 Potrero (415) 431-1326
415-431-1326
***
GBH FRI. JUNE 14 8pm sharp!
AN RRZ GOLDENVOICE PRODUCTION
tickets are $6.50 adv. $8.00 at door,
price increase to help keep the farm open

PUSHEAD

Portadas de discos de SOB y Depttic death (la banda donde canta) tipografías a mano acompañando a calaveras, mosntruos y cabezas cortadas. Un estilo que a nadie le dejo indiferente y que llegó a tener su pripio modelo de zaptillas.

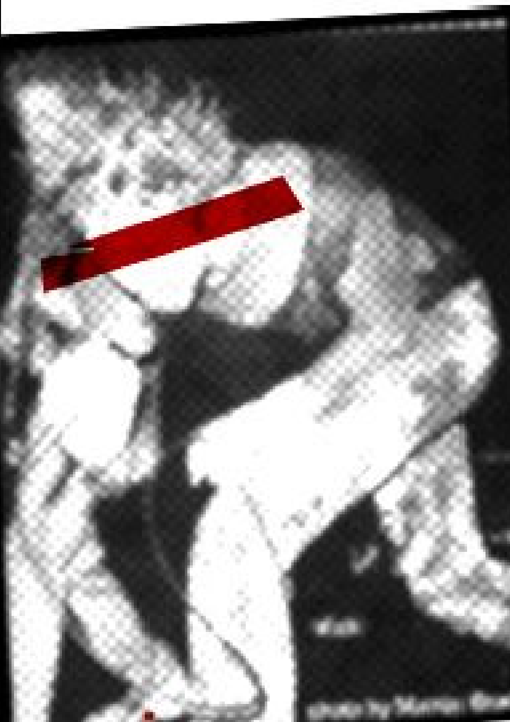

Marcó su estilo tipográfico propio e influencial en el mundo del punk.
Brian Schroeder alias Pushead es artista, escritor, y líder de la banda hardcore-punk Septic Death. Su trabajo ha aparecido en camisetas, carteles, y portadas de discos para incontables artistas (posiblemente los más reconocidos quizás siendo: Metallica, Misfits, Corrosion of Conformity y Prong.
Él fue uno de los primeros en distinguirse estilísticamente e interpretativamente dentro de una nueva generación de artistas punk. Pushead se estableció como esa clase de hombre con un identificativo estilo "subterráneo del renacimiento"; y no solamente con su arte (digno de nombrar sus trabajos de ilustración para la macarra y ochentera marca, Zorlac Skateboards), sino también por su forma de escribir para una "bíblia" del skateboarding como es THRASHER magazine, o sus dos sellos discográficos Pusmort y Bacteria Sour.

Influenciado según el por la tipografía psicodélica y sus sueños y pesadillas sus demenciales tipos manuales marcaron una brecha importante dentro de la escena punk y skater de todo el mundo a partir de los principios de los ochenta.

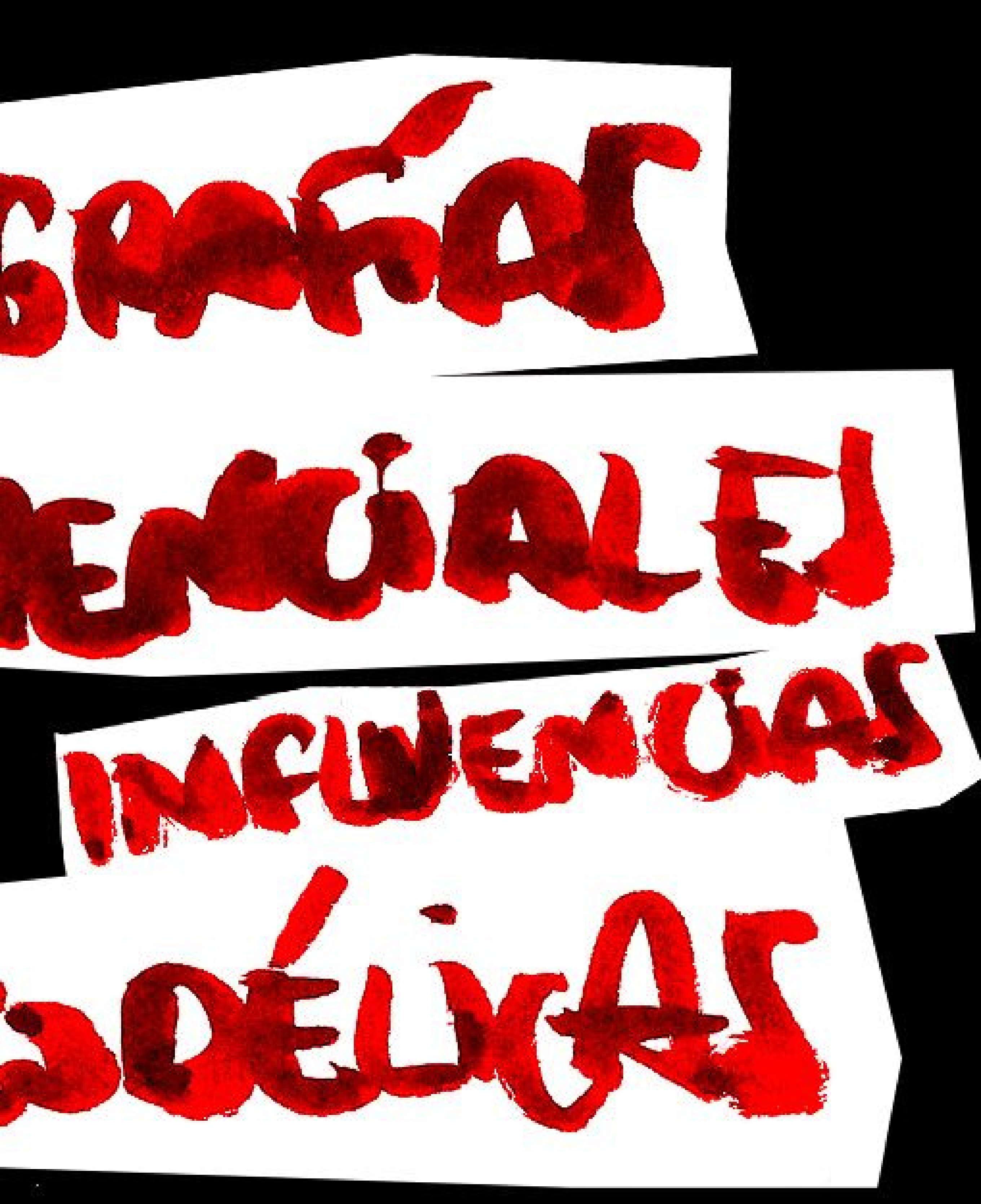

ZORLAC™

©PUSHEAD

Para finalizar, fueron grandes años de creacción, del 1977 al 1985 más o menos donde se comenta en este libro, discos, carteles, fanzines y todo tipo de publicaciones ayudaron al enriquecimento tipografíco. Se trabajo mucho la tipografia a mano, y el cortar y pegar, con gran influencia en grandes conocedores de la tipografía como pueden ser Peter Saville, Neville Brody o David Carson y muchos otros. Pero entre todo el uso, la gráfica, el concepto y la difusión está el hecho de hacerlo uno mismo. Para esa gente que no tenía ni idea de tipografía ni que sería capaz de hacer una revista algún dia. O hacer un cartel para un concierto de una amigo sin tener ni idea de lo que es una maquina de escribir, fueron años de creación con la idea de que uno podía hacer lo que quisiera, donde quisiera y como qiusiera pudiendo expresar lo que llevaba dentro en cualquier momento, y eso ha quedado ahí para siempre.